VISIT…

Кельтские орнаменты

Составитель
и автор предисловия
В.И.Ивановская

«Издательство В.Шевчук»
Москва, 2003

КЕЛЬТСКИЙ ОРНАМЕНТ

В данной книге представлены разнообразные и уникальные кельтские орнаменты, которые до сих пор интересует художников всех стран мира. Нередко можно встретить в современных произведениях искусства, будь то вышивка или ювелирное украшение, элементы кельтского орнамента. Они привлекают взгляд своеобразным переплетением натуралистических мотивов и вымышленных элементов, сочетанием пластических линий и строгой геометрии форм, выразительностью художественного языка и символической образа.

Впервые термин «кельты» появился в VI —V веках до н.э. в Римской Империи. Так римляне назвали «варварский» народ, населяющий северную и западную часть Европы. Это подтверждают и многочисленные раскопки, производимые знаменитыми английскими археологами. В частности исследователи кельтского искусства Рут и Винсент Мэгау утверждают, что кельты населяли не только северную часть европейского материка, но распространили свою экспансию вплоть до Италии, Средней Азии и Британских островов.

К концу I века до н.э. римские воины полностью вытеснили кельтов с континентальной Европы. Большое количество кельтов, которые остались в селениях, смешались и почти растворилось среди местного населения. Другая часть мигрировала на недоступную для Римской Империи северную территорию Британских островов. До сих пор север и запад Британских островов — Шотландия, Уэллс, Ирландия и Корнуолл, считаются областями, где сохранились остатки некогда могучей цивилизации.

Безусловно, с перемещением на далекие земли культурные связи кельтов были прерваны. Обосновавшись на новом месте, кельтский народ постарался сохранить свою священную культуру, которая была очень многогранной и впечатляющей.

Кельтское искусство не следовало каким-либо определенным канонам, оно было все подчинено религиозному смыслу. Их культура была основана на стремлении к познанию окружающего мира, поклонению искусствам и восхвалении богов. Для древних народов, в частности кельтов, связь между загробным миром и миром живых имела первостепенное значение. Именно поэтому в кельтском творчестве можно встретить изображения богов и их атрибутов. Самым распространенным изображением считается бог Дагда, создатель всего живущего, воин и вселенский судья. Также очень широко используется кельтскими мастерами образ быков, собак, птиц и людей с атрибутами животного, чаще всего с рогами. Встречается и изображение богини, символизирующее воду, землю и деторождение.

В искусстве кельтов переплетаются миф, реальность и их видение окружающего мира. Сохранился текст пятнадцатого века «Зеркало Короля», в котором были собраны все устные легенды и сказания древней Ирландии, этих легендах выражается особое отношение кельтов ко времени и про-

странству. Свободно путешествуют герои по воздуху, перемещаются в пространстве. В таком же тесном контакте взаимодействуют мир живых и мертвых. Боги могут становиться людьми, а люди богами. Они с легкостью превращаются в птиц и животных.

Верования кельтов во многом определяли художественный и пластический язык искусства. Однако кельты с интересом воспринимали художественные традиции других культур. Достаточно взглянуть на орнаментальные композиции древних греков, этрусков и кельтов, чтобы удостовериться в едином понимании окружающего мира. Обобщенные линии, антропоморфные символические изображения, плоскостность изображения _ все это говорит о едином понимании окружающего мира и о тесной взаимосвязи разных культур тысячелетия назад.

Кельтские мастера свободно копировали художественные образы из других культур, но трансформировали и воспроизводили их в соответствии с их мировоззрением.

До сих пор исследователи спорят о характере художественных источников, оказавших влияние на кельтское искусство. Каждая из существующих в ту эпоху цивилизаций привнесли в кельтское искусство что-то новое. Кельтскими мастерами были заимствованы черты, которые вскоре были переработаны в новые формы. В предметах, использовавшихся в магических церемониях, военном обиходе, в быту можно проследить черты греческого, этрусского, римского, христианского искусства.

Из греческого, этрусского и римского искусства кельты заимствовали особую пластику орнаментов. Незнакомые кельтам христианские символы и знаки были трансформированы в особые тайные пиктограммы, появились изображения человеческой фигуры, животного. Все образы были максимально условными, пластичными и в то же время выразительными. Окружающий мир представлялся знаками.

С течением времени искусство кельтов стало более натуралистичным. Изображения животных, растений или аллегорических символов приобрели жизнеутверждающий вид. Символизм раннего христианства, сформировавший образный строй кельтского искусства, не исчез, но сделался умеренным.

Все кельтское искусство можно охарактеризовать как стремление придать вещи некий магический образ, наделить магическими свойствами, а не просто украсить орнаментом. Предметы, употреблявшиеся в разных сферах жизни, украшались по одному и тому же принципу — в соответствии с утилитарным назначением, т.е. декор должен был усилить действие предмета. Чаще всего декор состоял из растительных орнаментальных композиций, обозначающих непрерывную связь человека с миром природы и духов. Через эти визуальные символы кельты обращались к природе. Изображая природу, отдавали ей почтение и молили о благословлении.

Орнаменты сопровождали кельтов в жизни и в смерти. Одежда, посуда, мебель, книги, оружие, надгробные и ритуальные камни — все декориро-

валось художниками. Они украшали изделия причудливыми сплетениями растительных, тератологических и символических элементов. К сожалению, многое было утеряно, но мы может оценить мастерство кельтских мастеров по немногим сохранившимся предметам, выполненным в металле, дереве, камне.

Дерево и камень украшались символами непосредственно связанными с ритуальными священнодействиями. Высекались слова молитв, образы святых, священные животные, приносимые в жертву и т.д. Изделия из металла также декорировались магическими символами. Как и у древних славян использовался набор знаков-оберегов, которые должны были принести удачу, сохранить здоровье и приумножить богатство.

Много внимания кельтские мастера уделяли изображениям животных, символизирующие магические силы. Лошади, овцы, собаки, дикие кабаны, птицы постоянно присутствует в тератологических орнаментальных композициях. В любую эпоху эти животные находили свое место в художественной системе кельтов. Безусловно, животные играли важную роль в экономической жизни и символизировали домашний быт, однако, художники изображали и мифических существ: сфинксов, грифонов, львов, дельфинов, даже крокодилов, которые были явно привнесены из других культур. Что касается антропоморфных изображений, то их попадается немного. По большей части это воины и маги. Женские образы полностью отсутствуют.

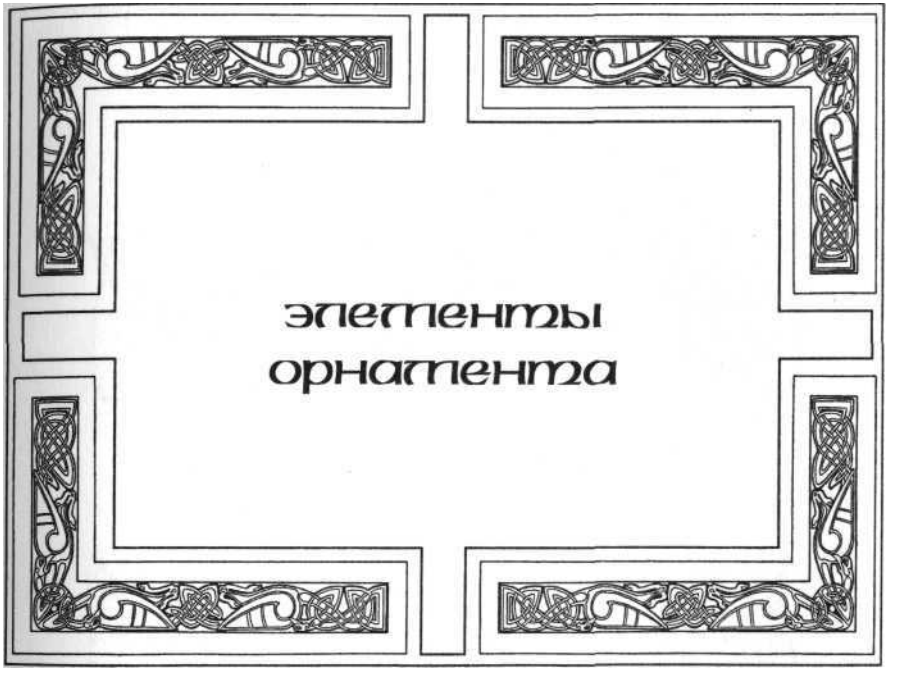
Мастера избегали точного воспроизведения фигуры человека, но часто использовали улыбающиеся маски или извивающиеся человечески тела. Очевидно, изображение человека было запретным, как в мусульманском искусстве.

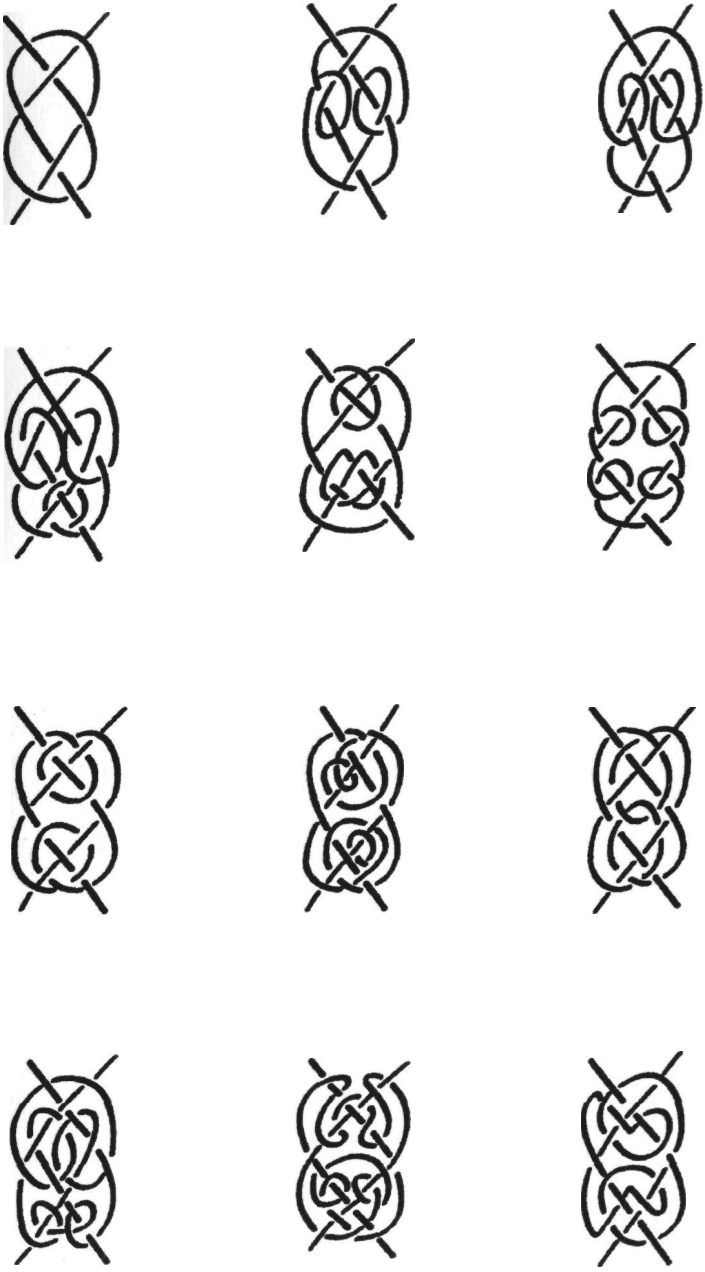
Колористические решения были самыми простыми. Открытые красные, зеленые, синие, желтые тона. Предпочтение отдавалось красному цвету.

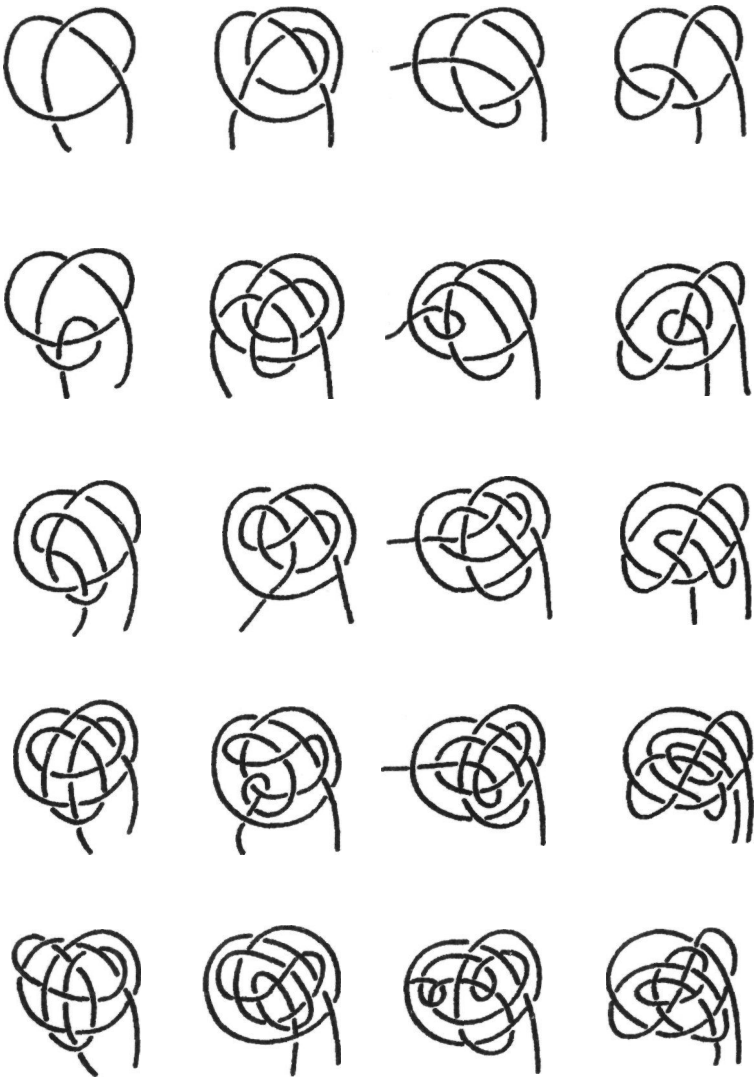
***

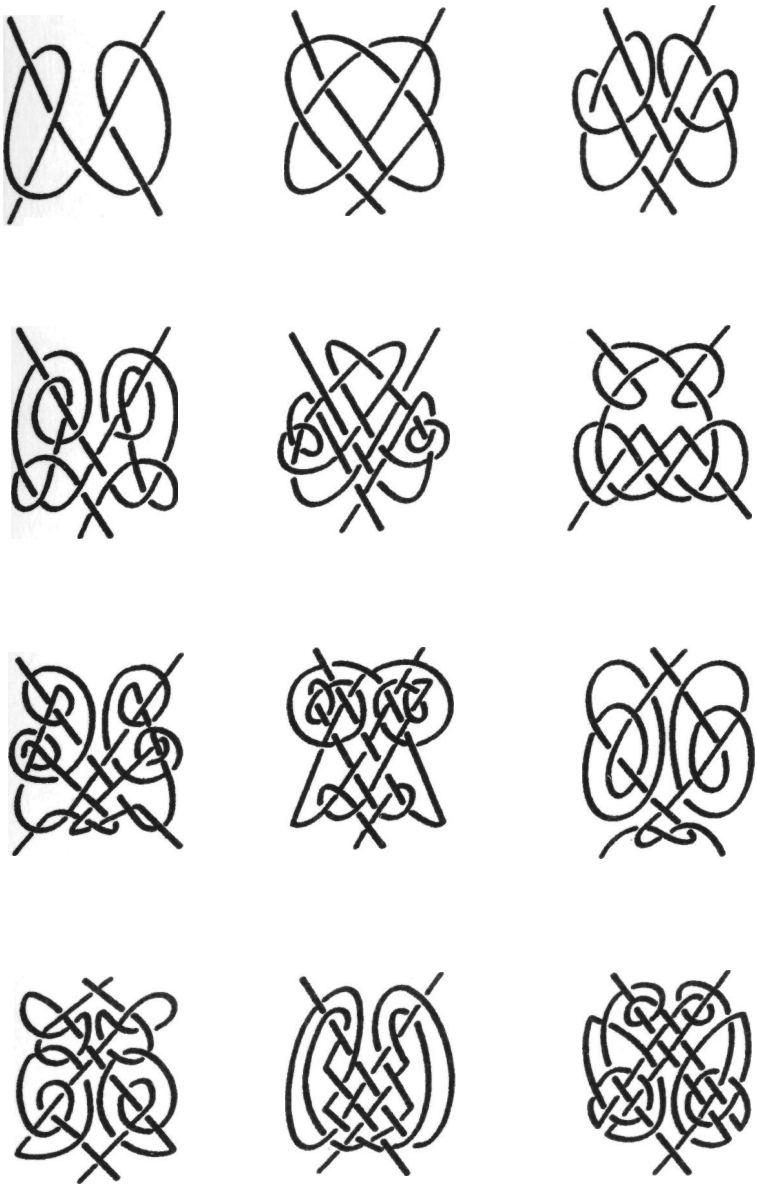
Значение кельтов для европейского искусства огромно. Они обогатили европейскую цивилизацию более совершенными производственными методами, ввели новые орнаментальные мотивы, позволили другим народам оценить первозданную красоту растительного орнамента. Кельтские традиции с очаровательными отголосками в мелких художественных произведениях и их таинственным миром героических подвигов, легенд и сказаний сделались богатейшей сокровищницей европейской культуры.

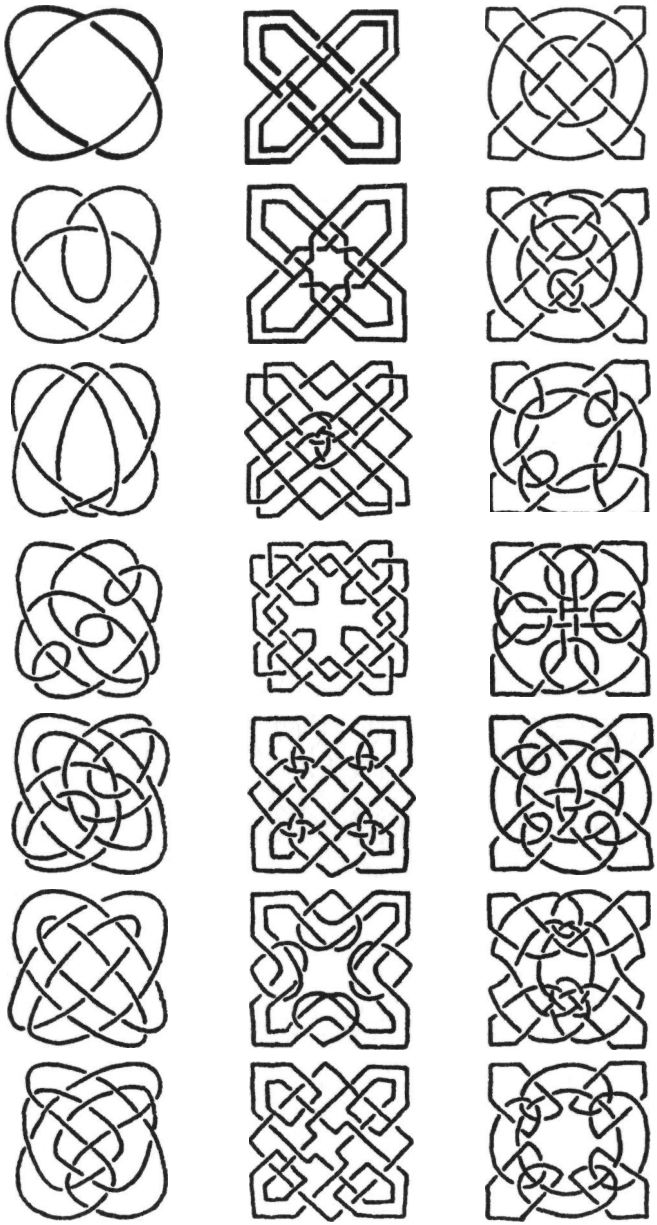
В. Ивановская

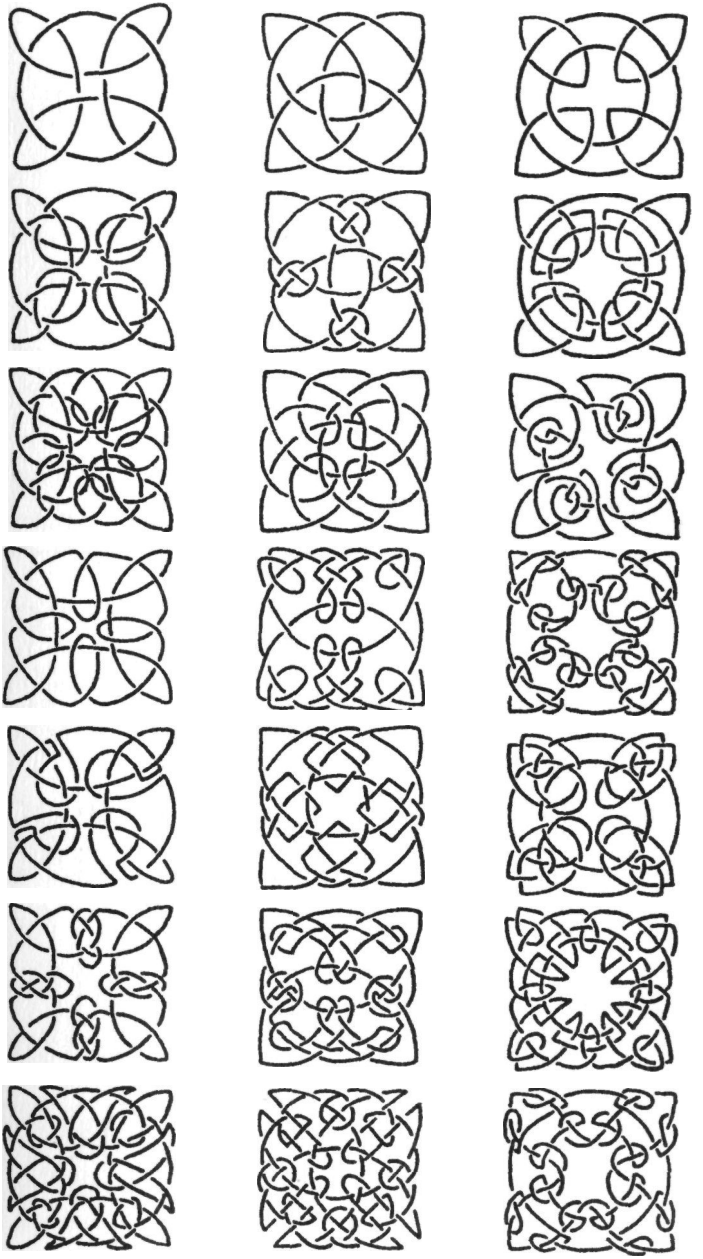

элементы
орнамента

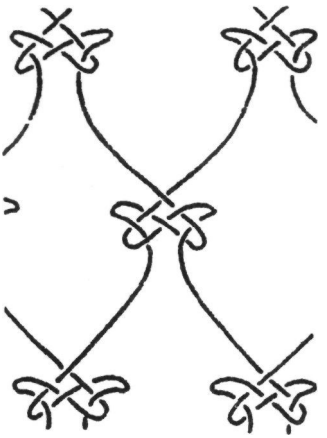


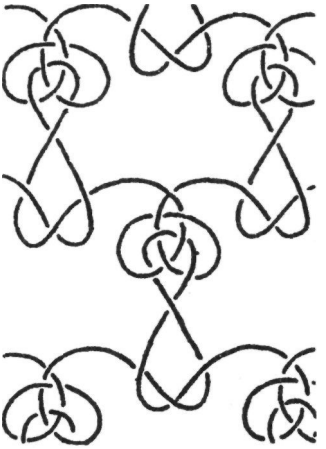


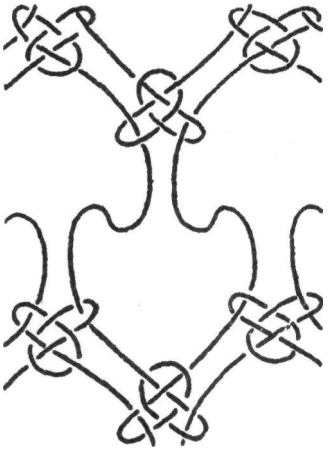


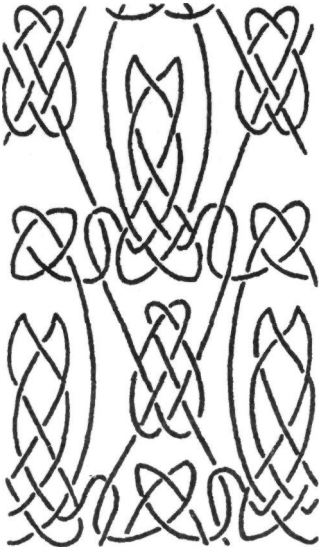


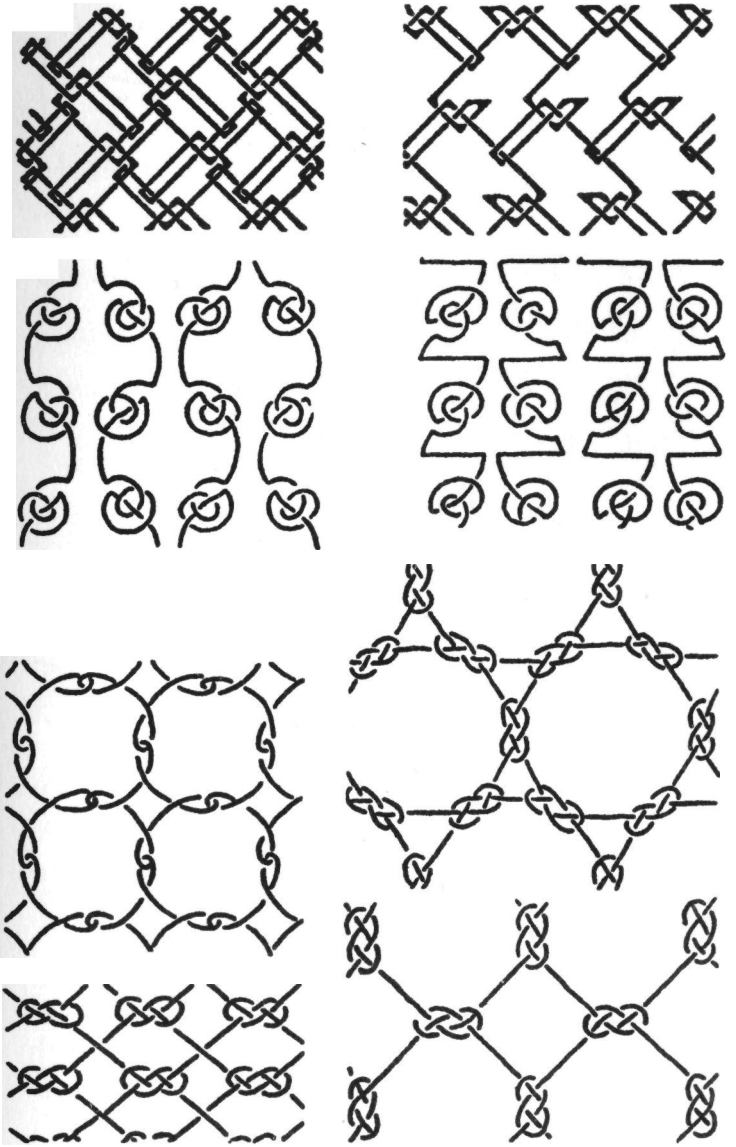


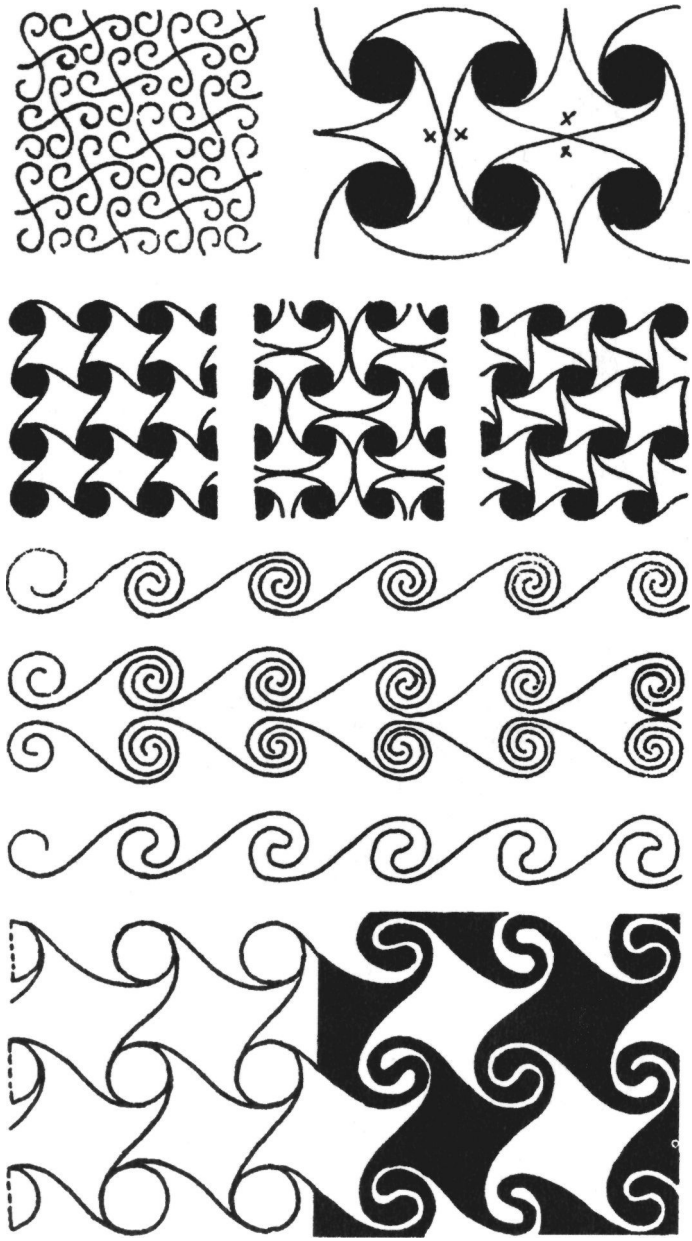


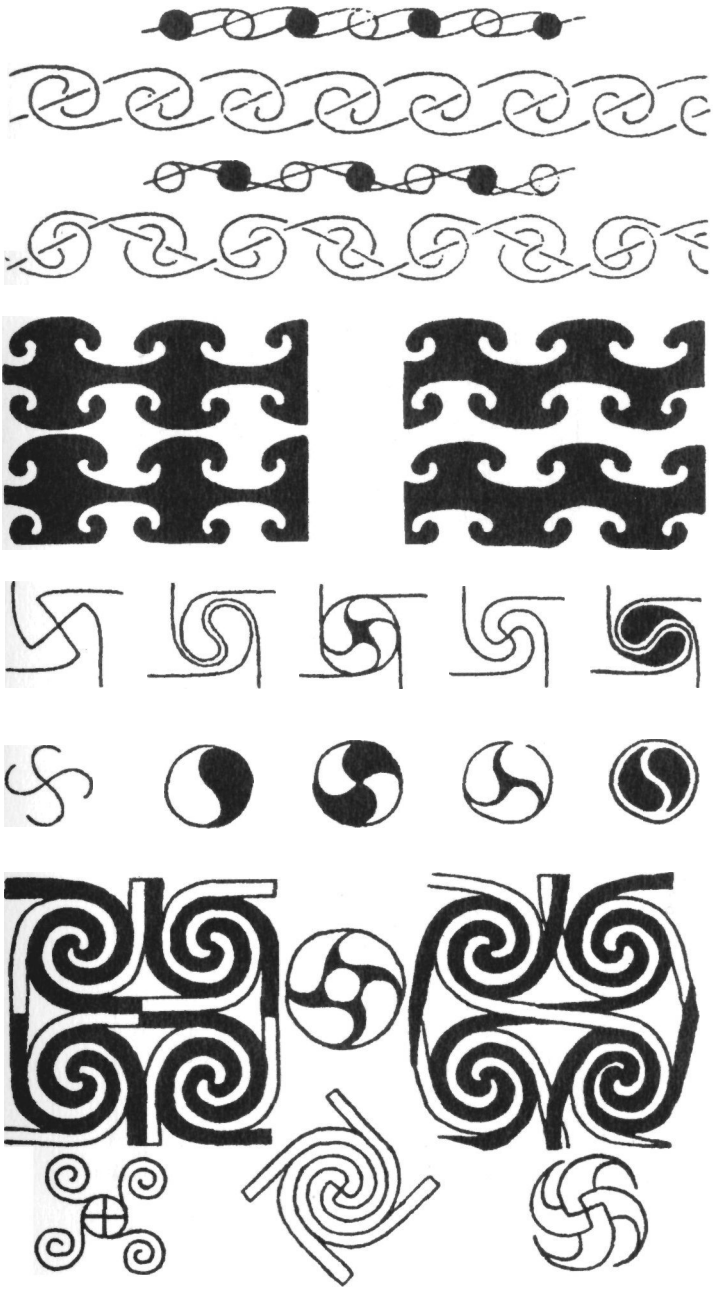


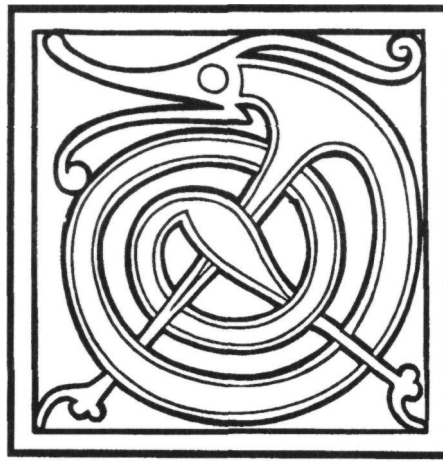


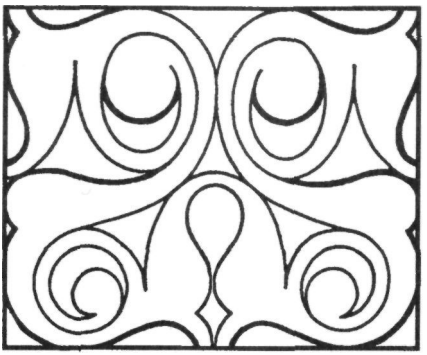


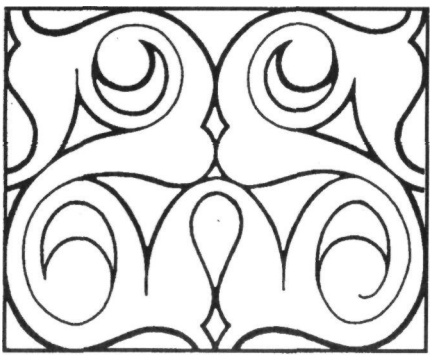


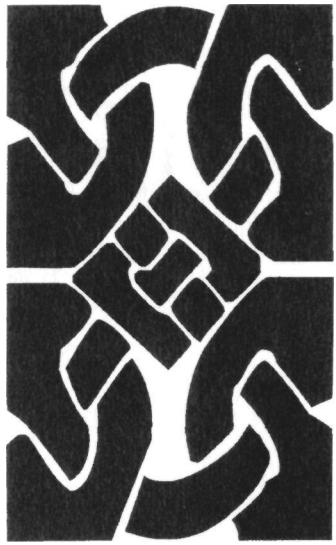


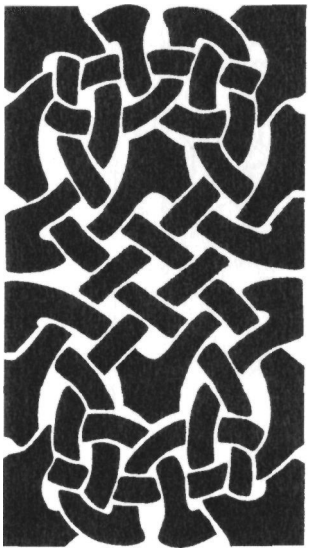


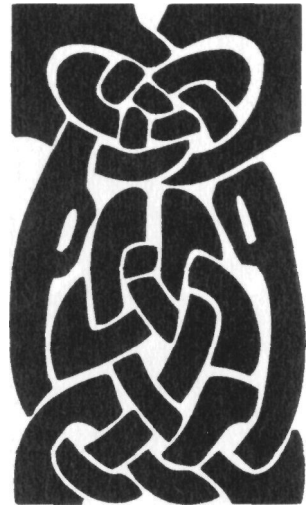


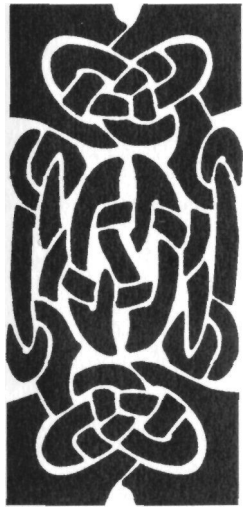


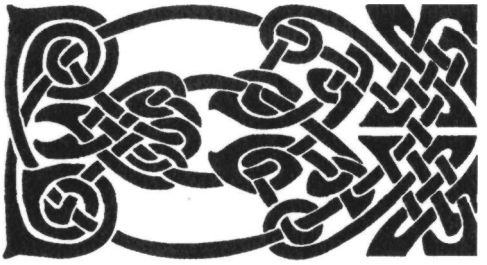


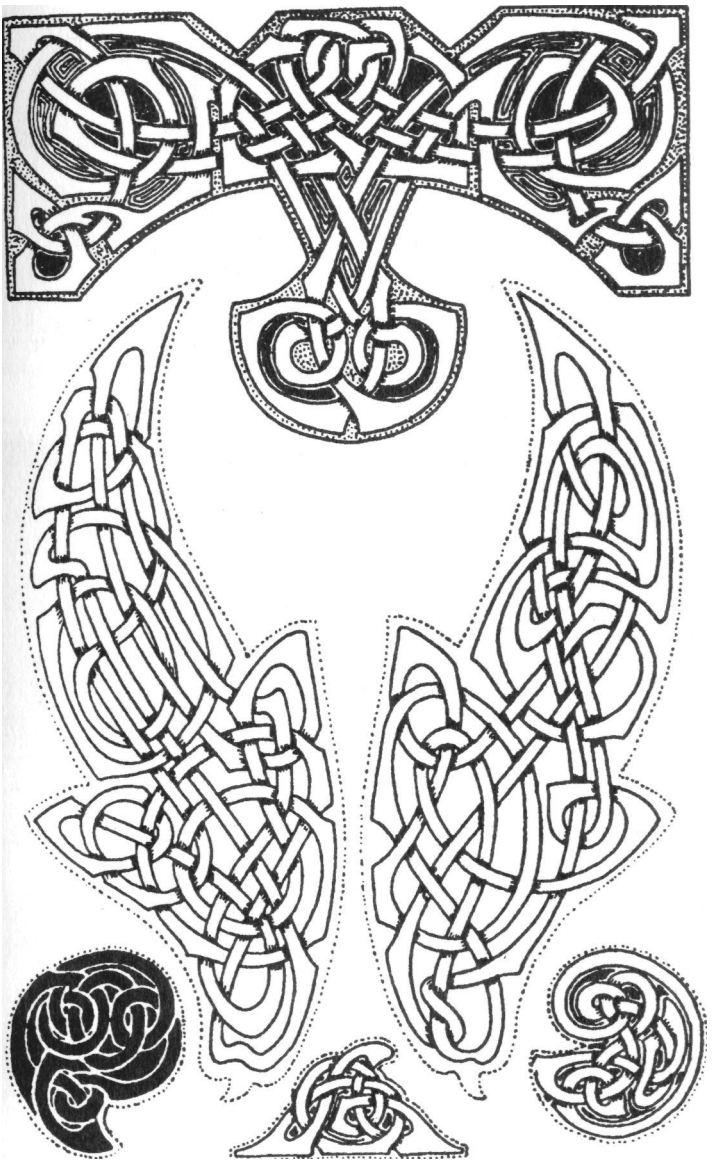


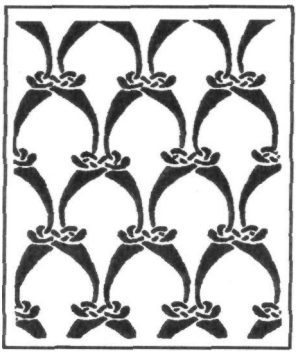


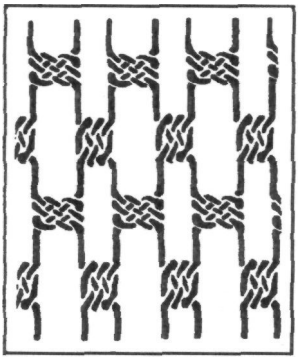


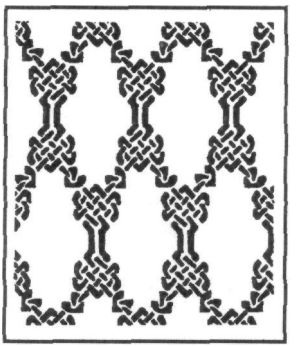


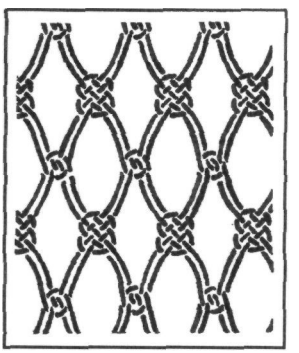


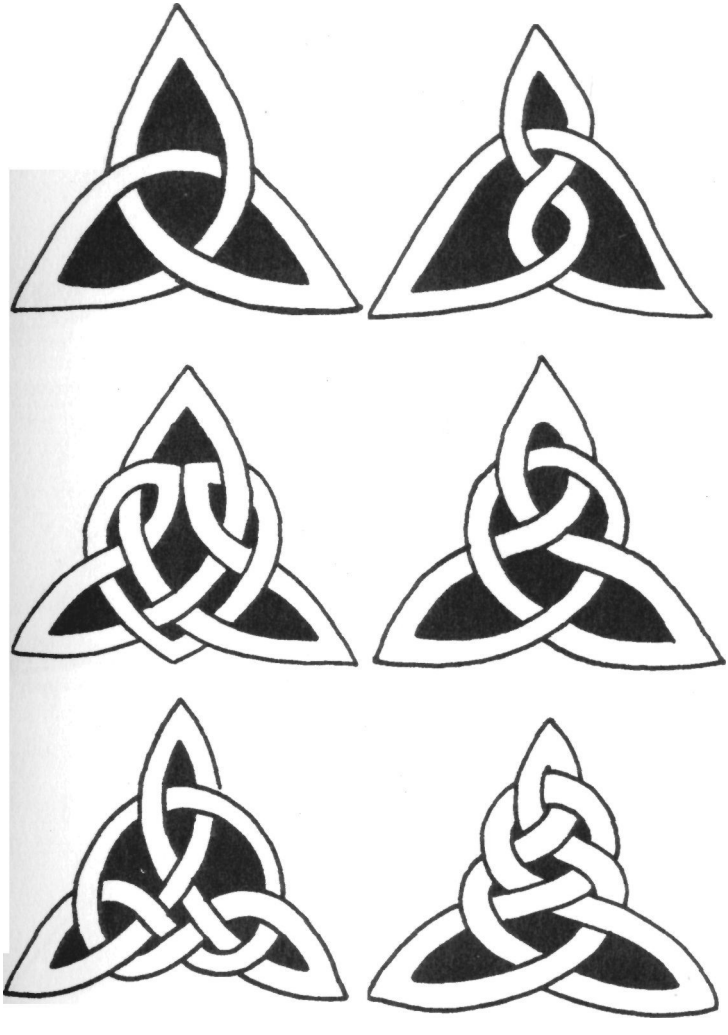


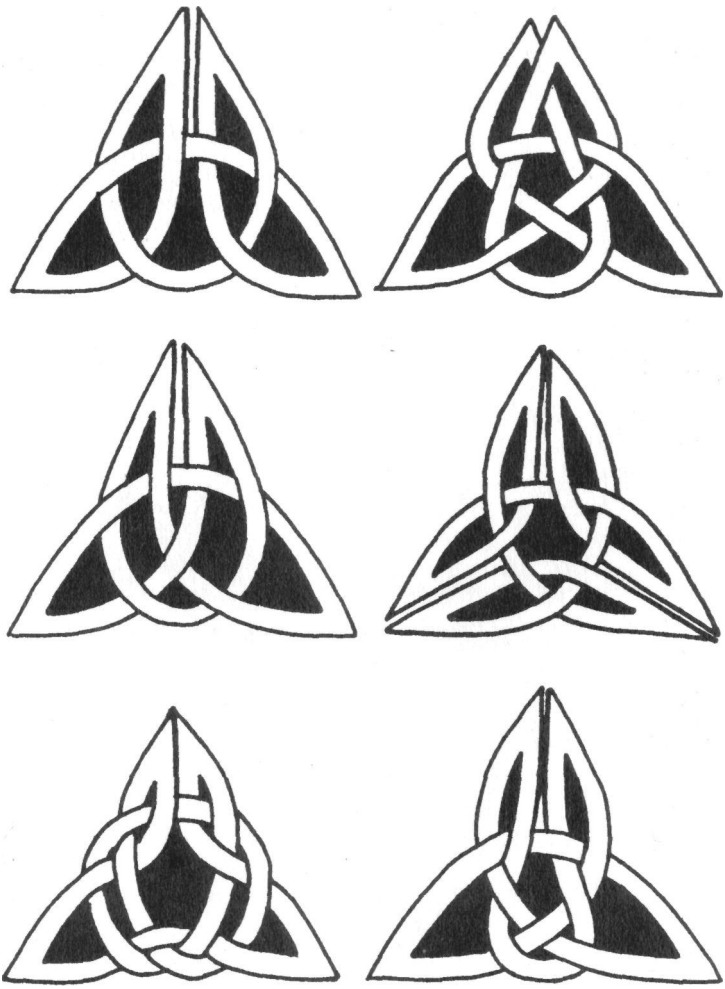


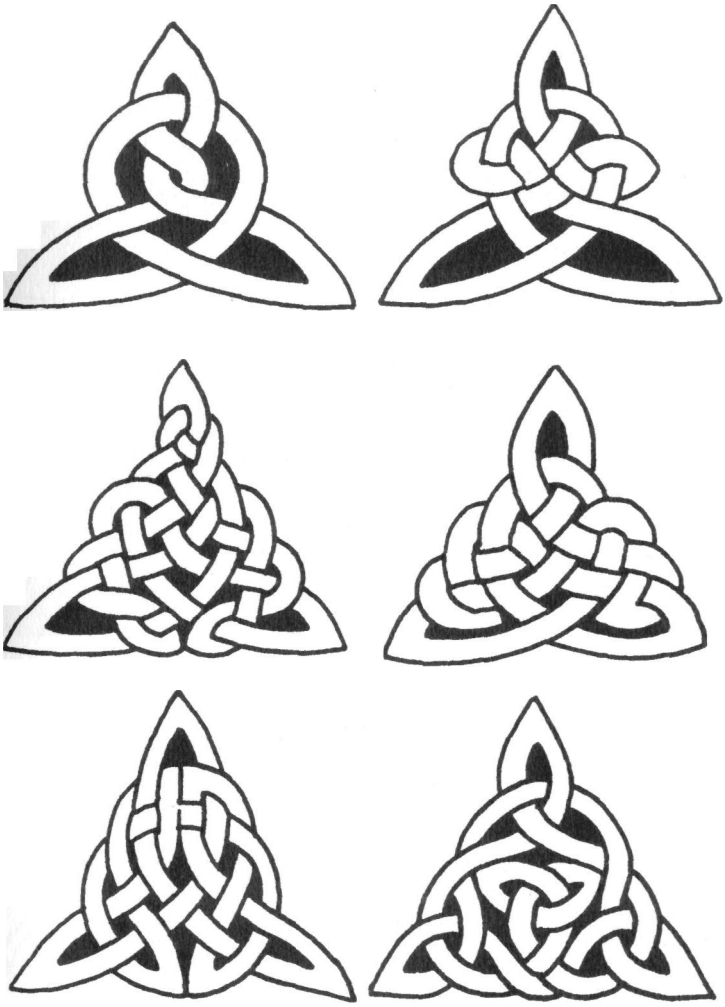


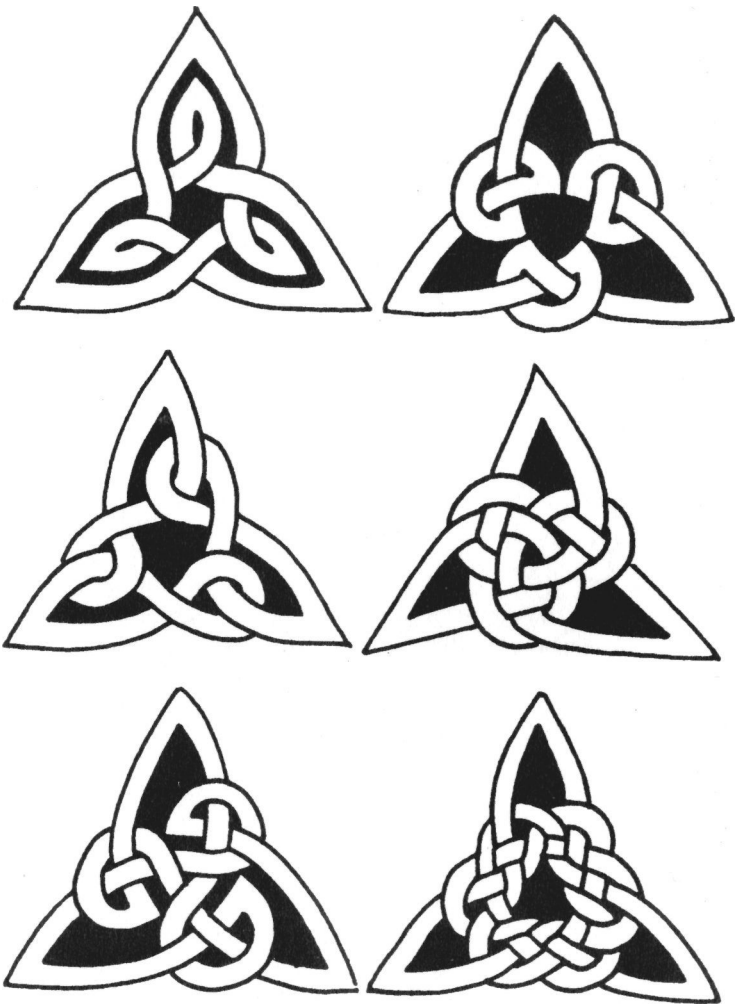


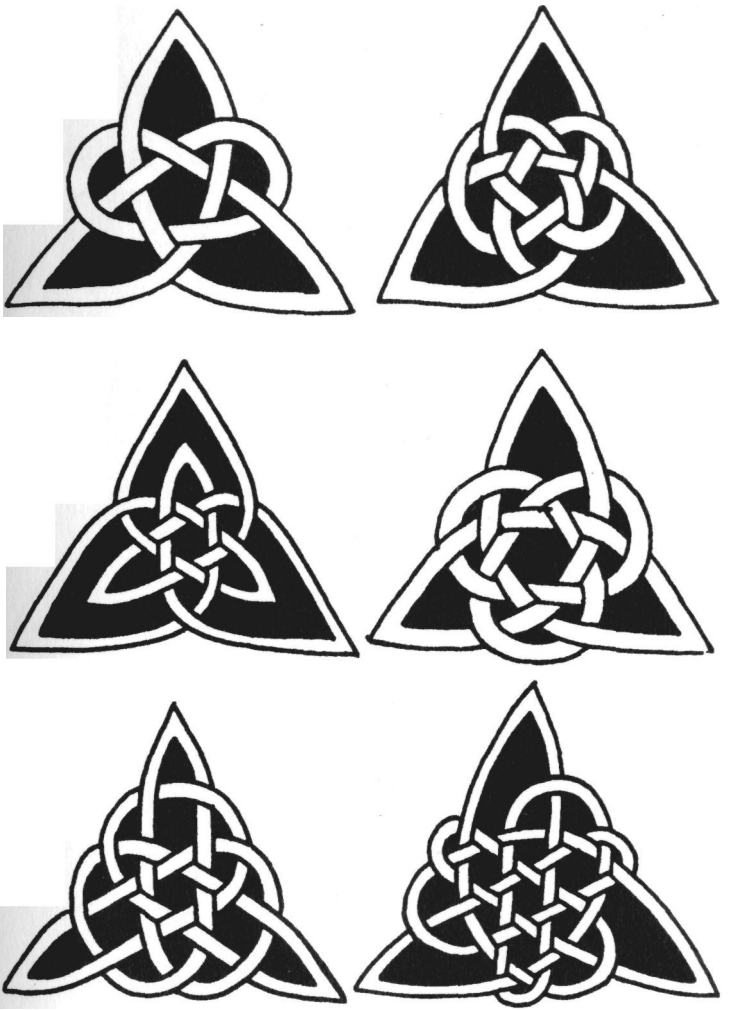


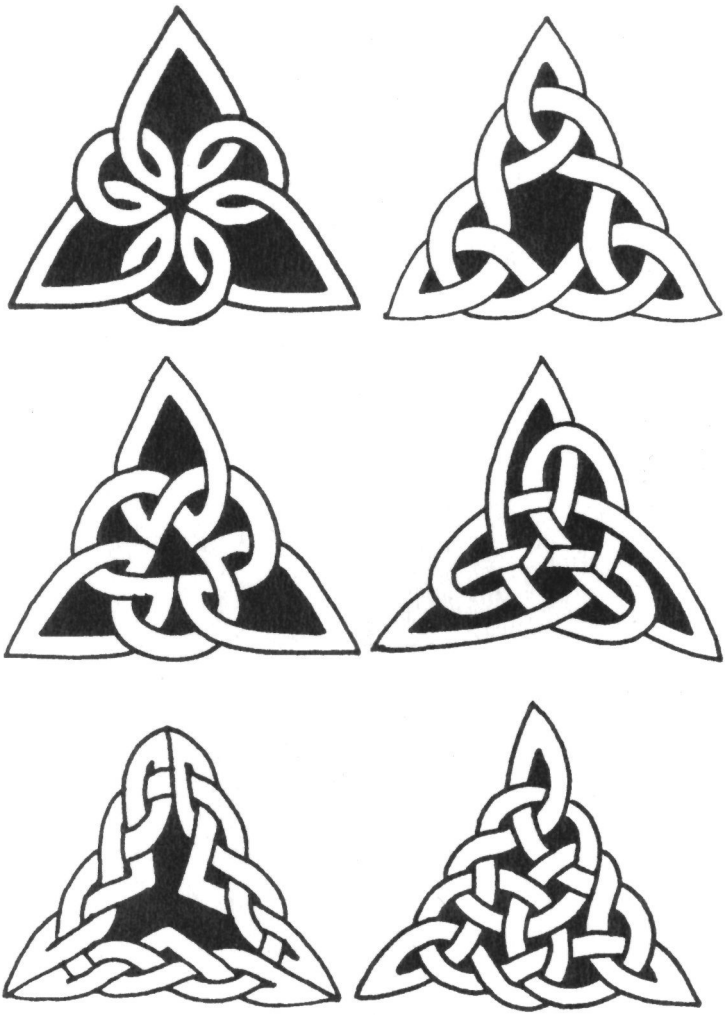


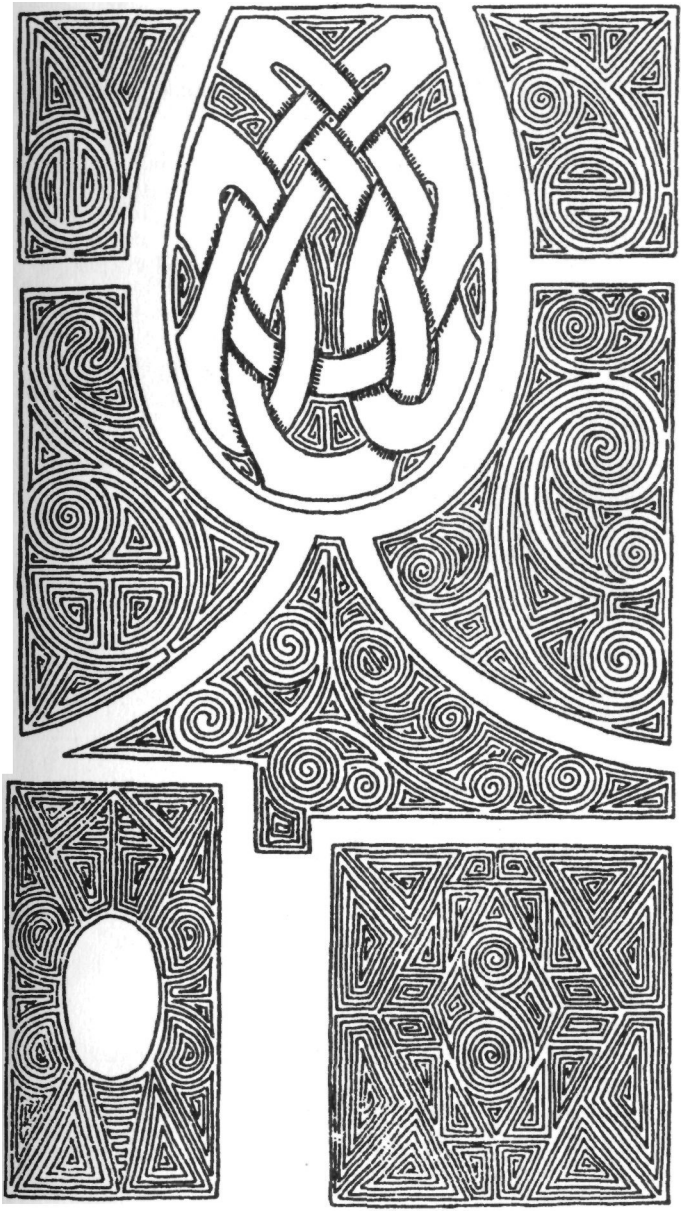


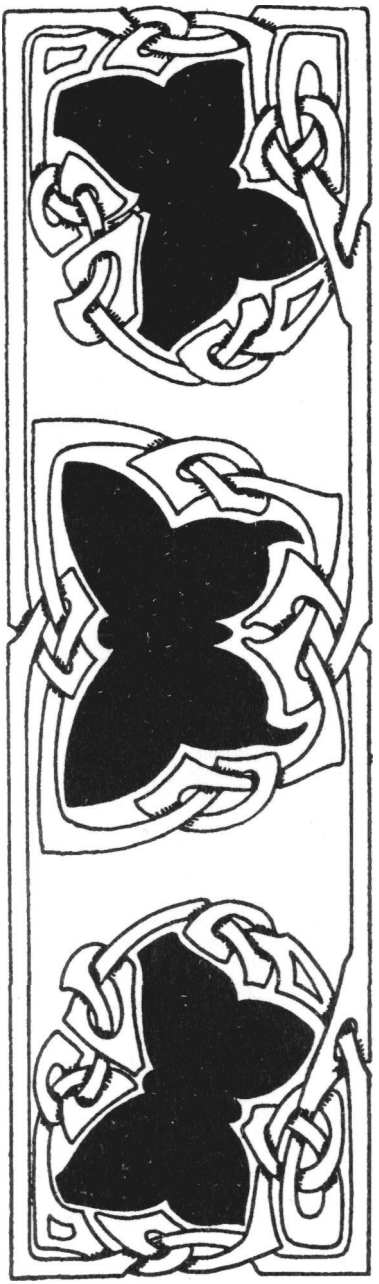


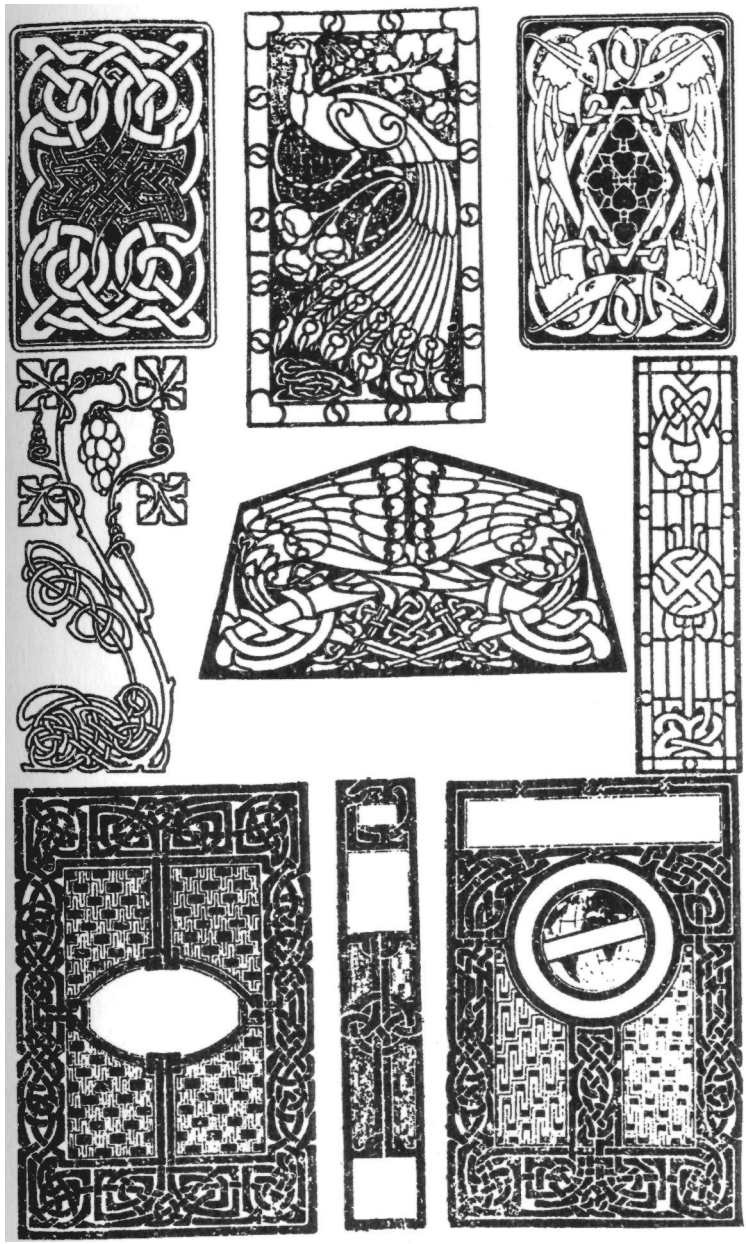


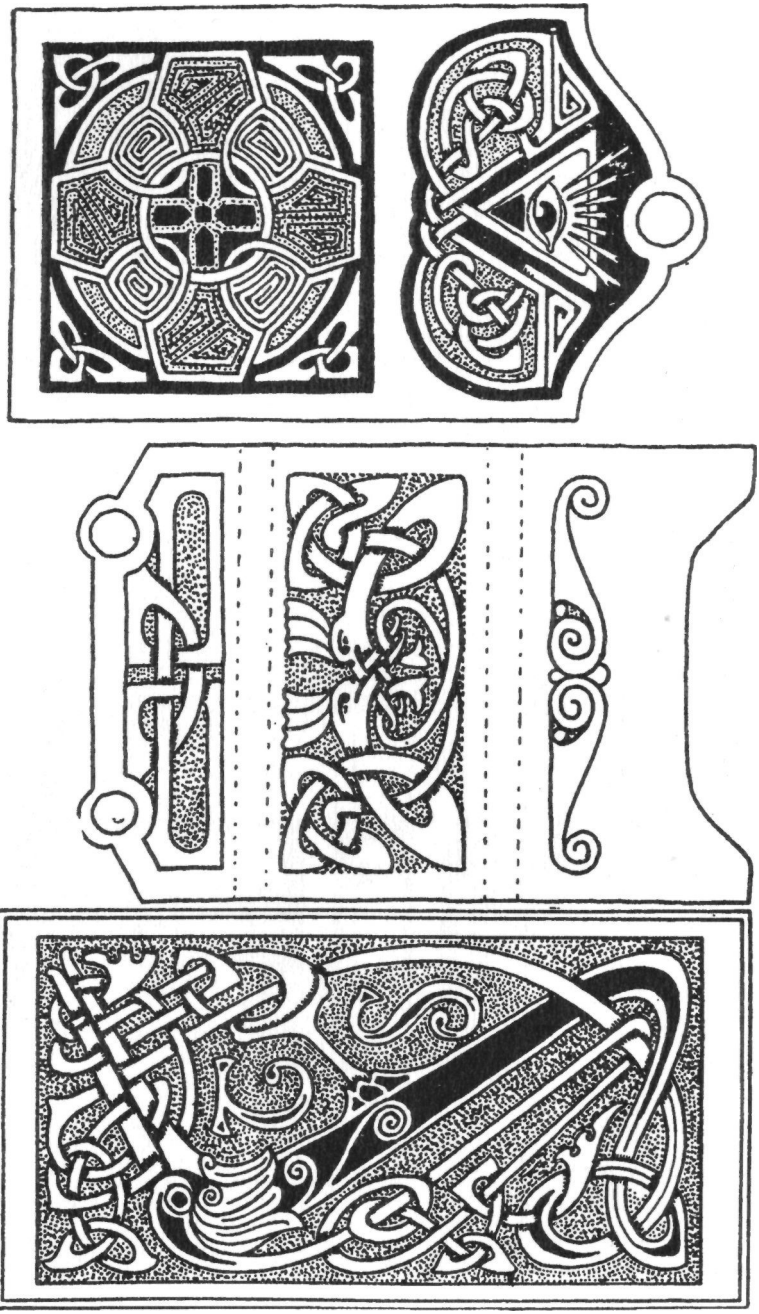




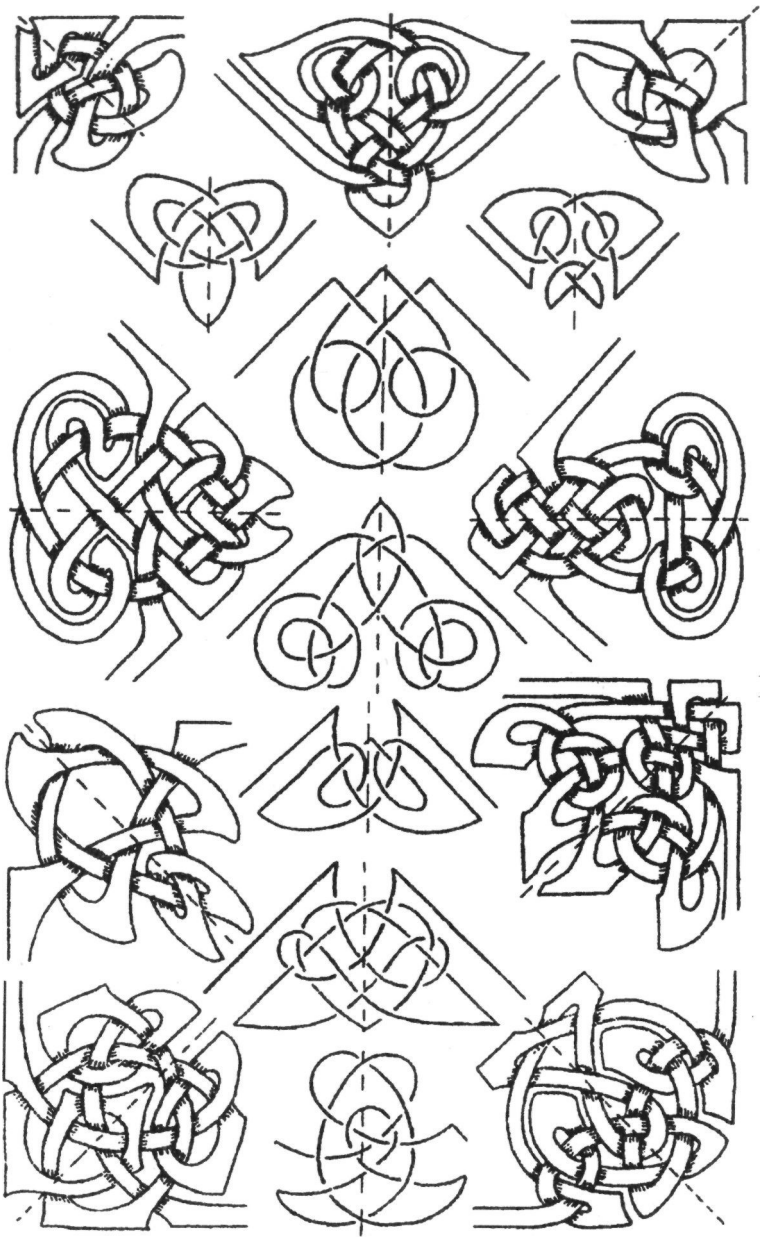


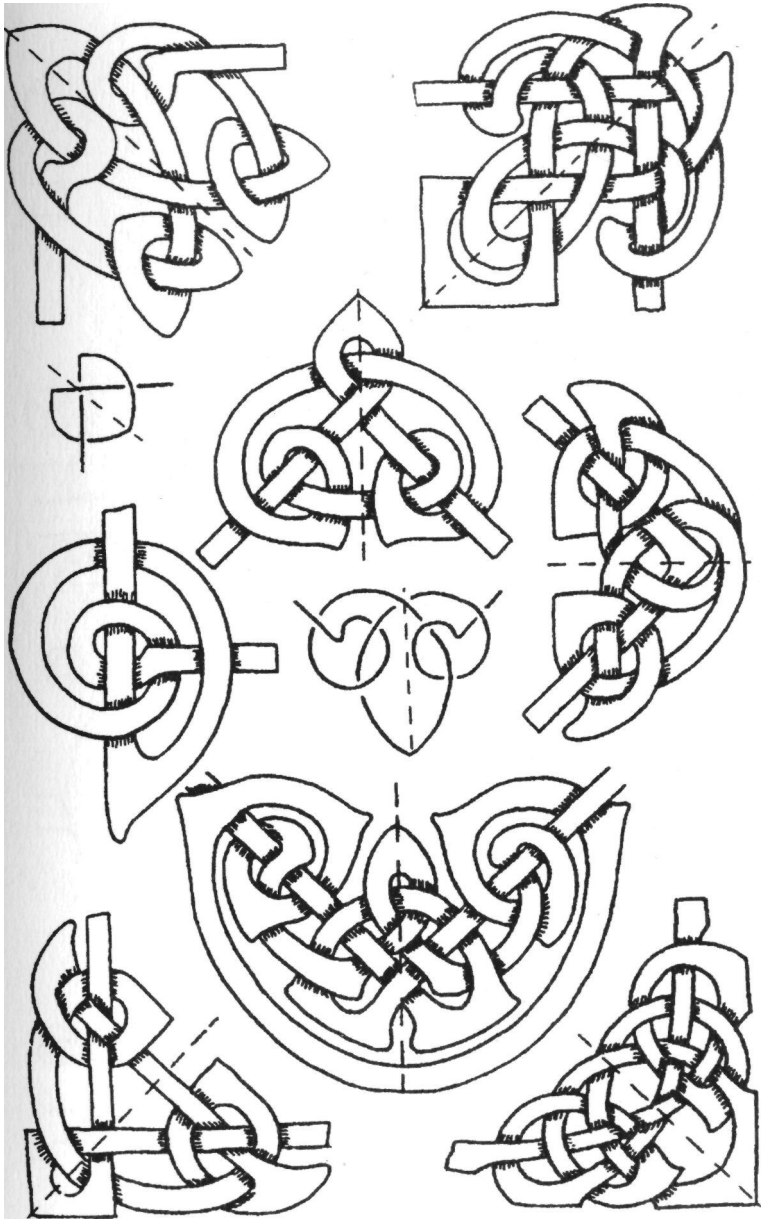


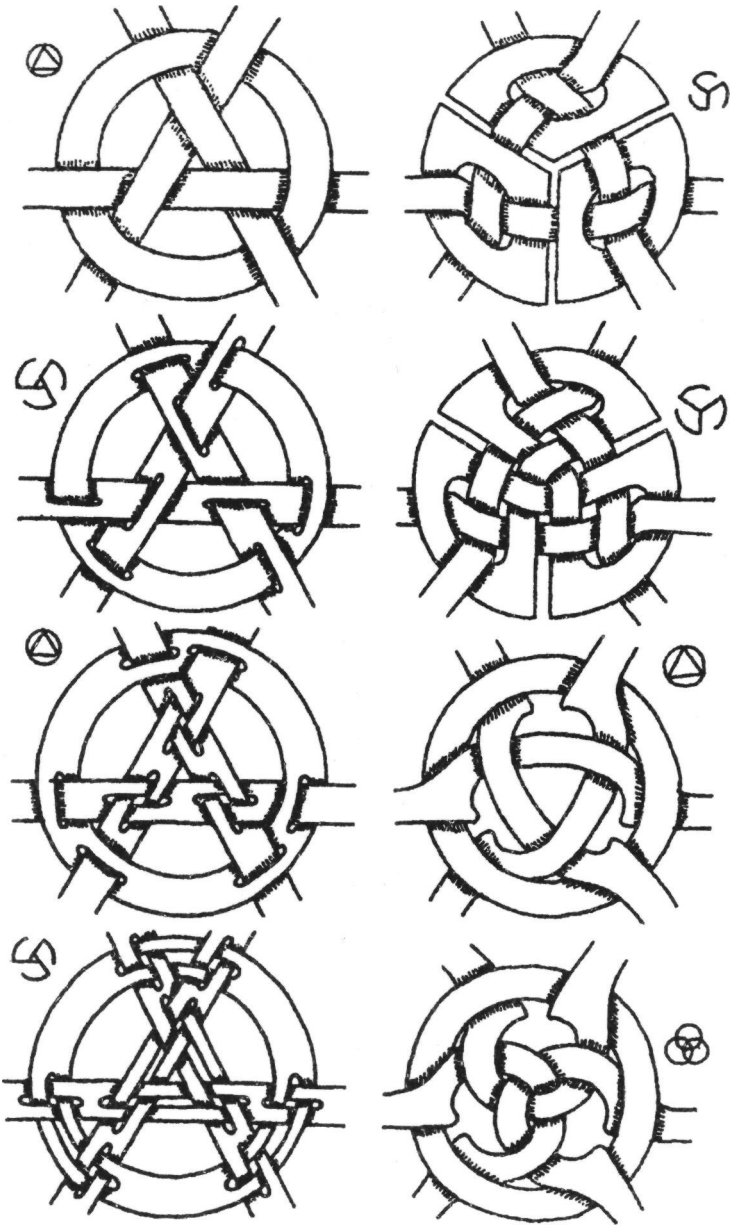


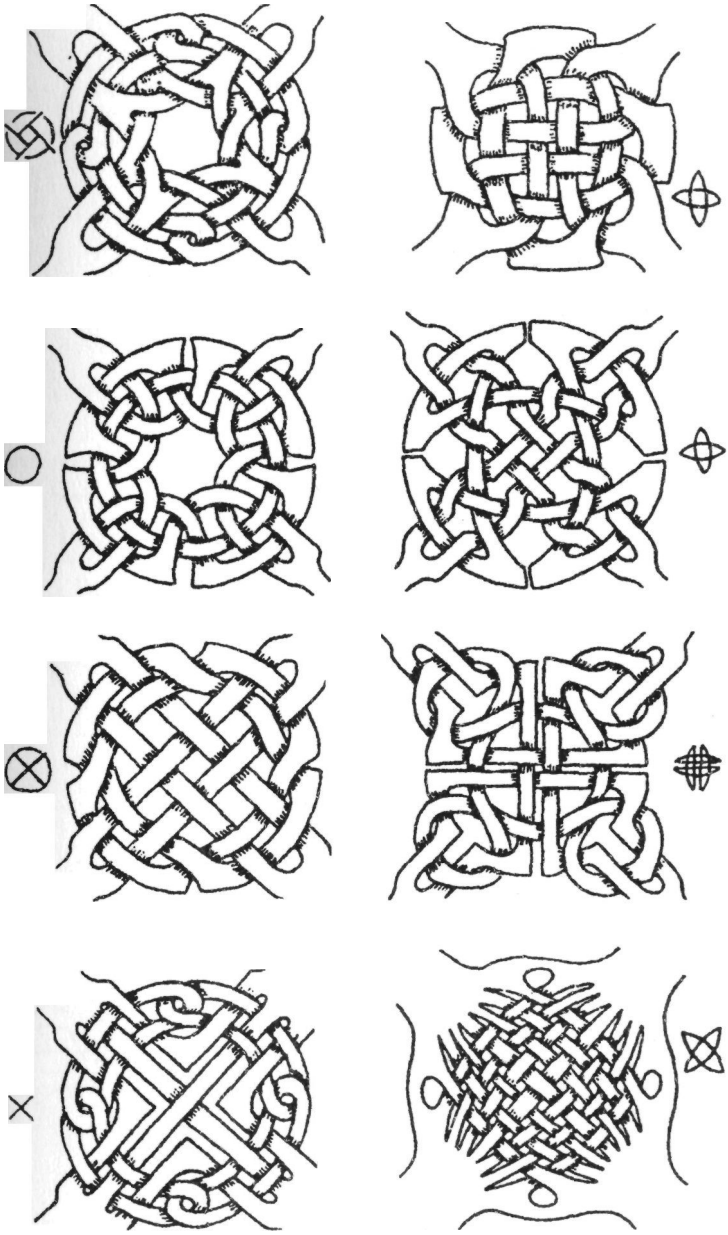


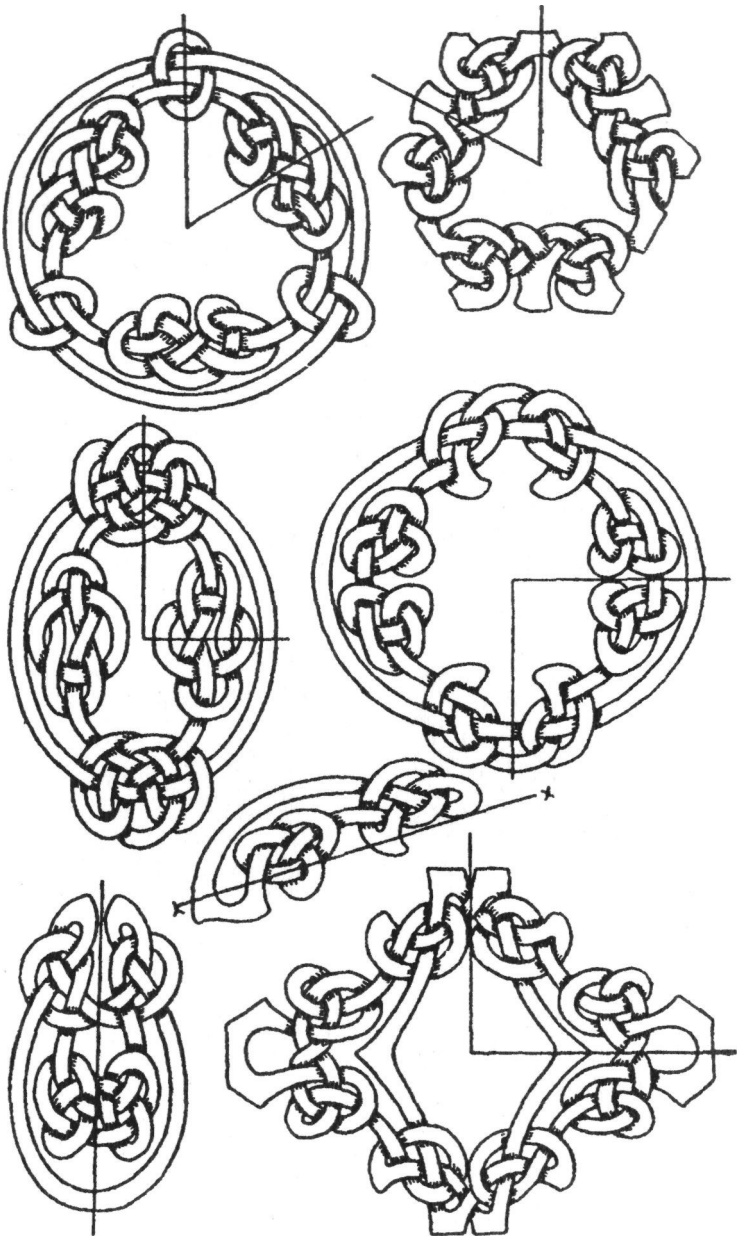
построение
орнамента

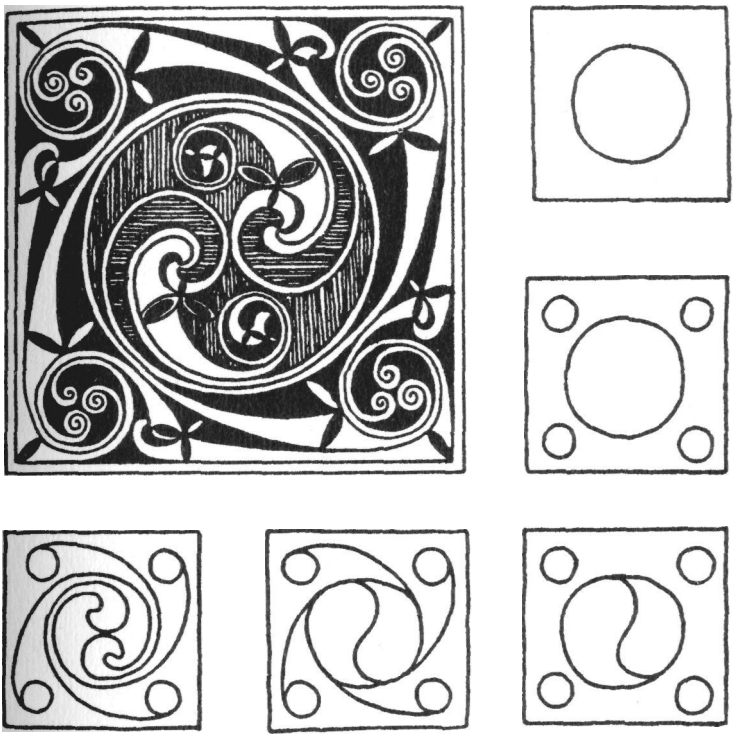


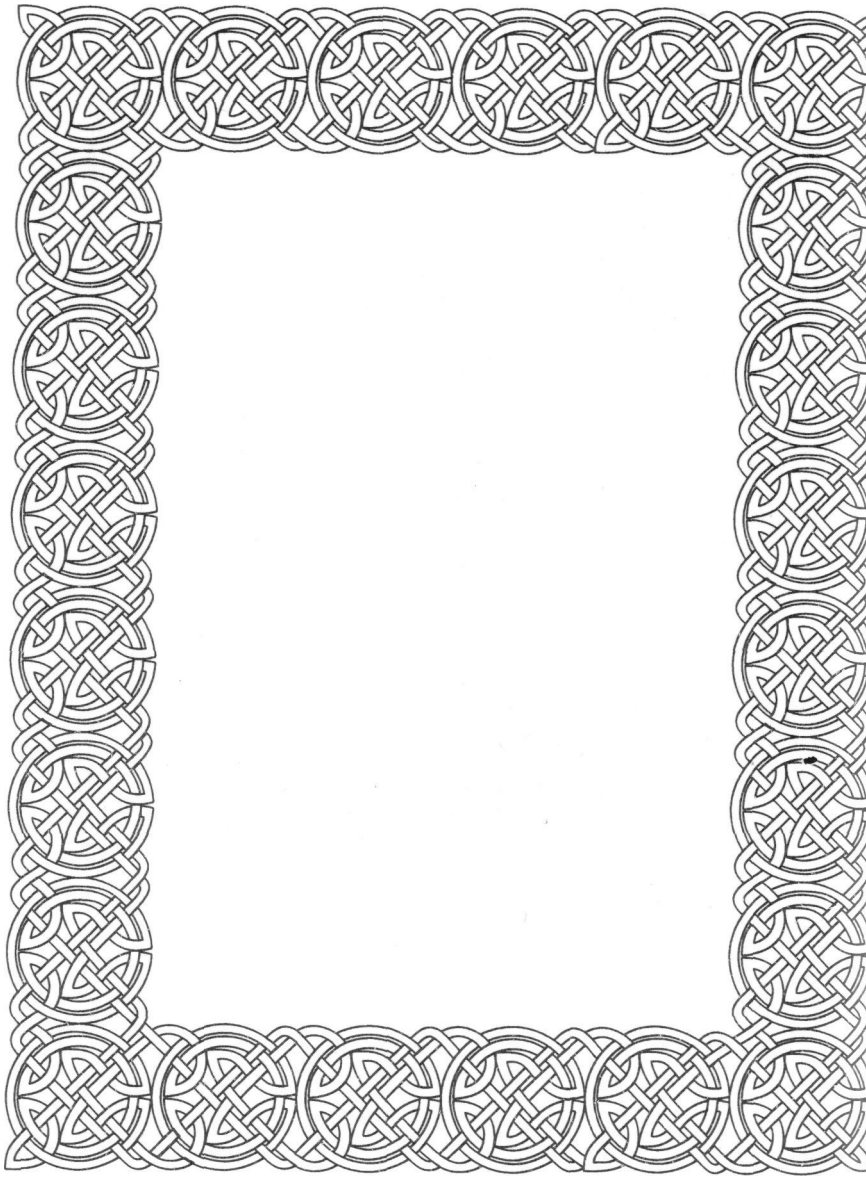


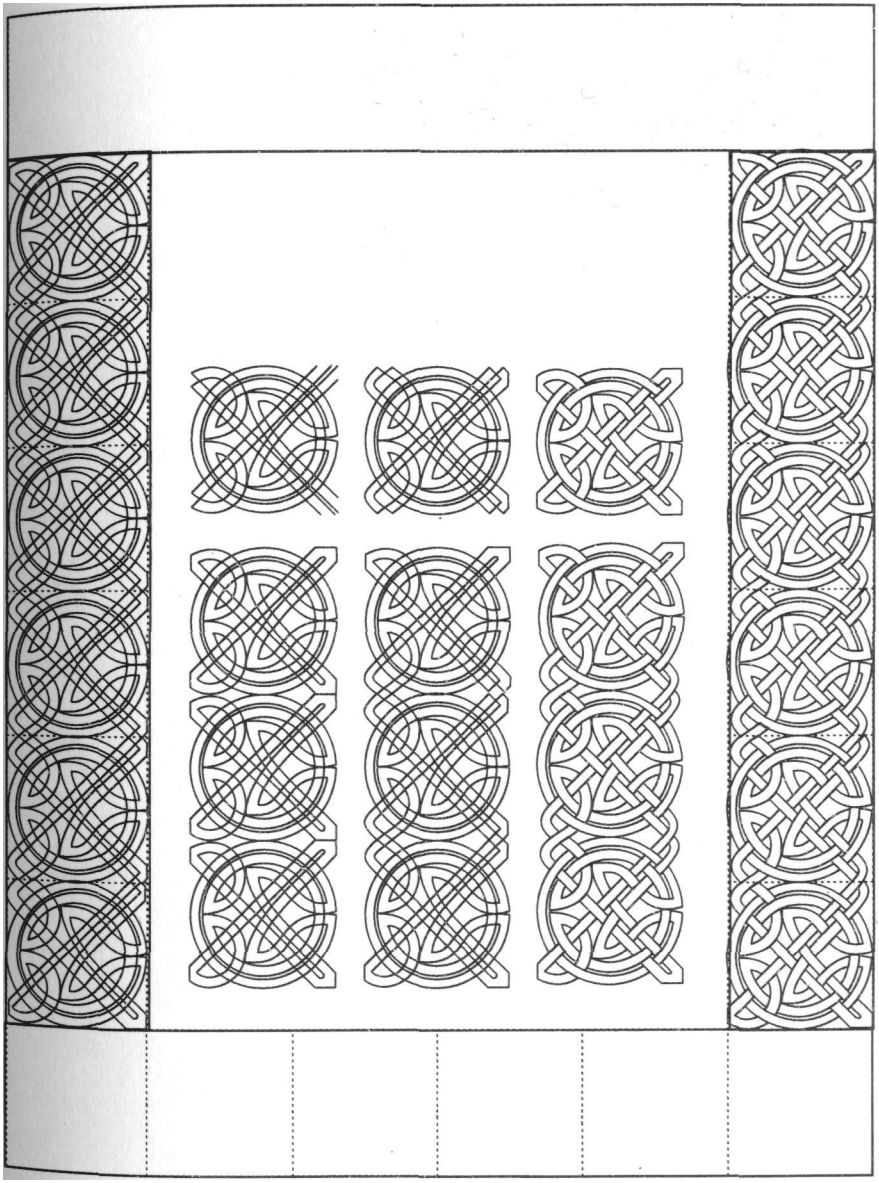


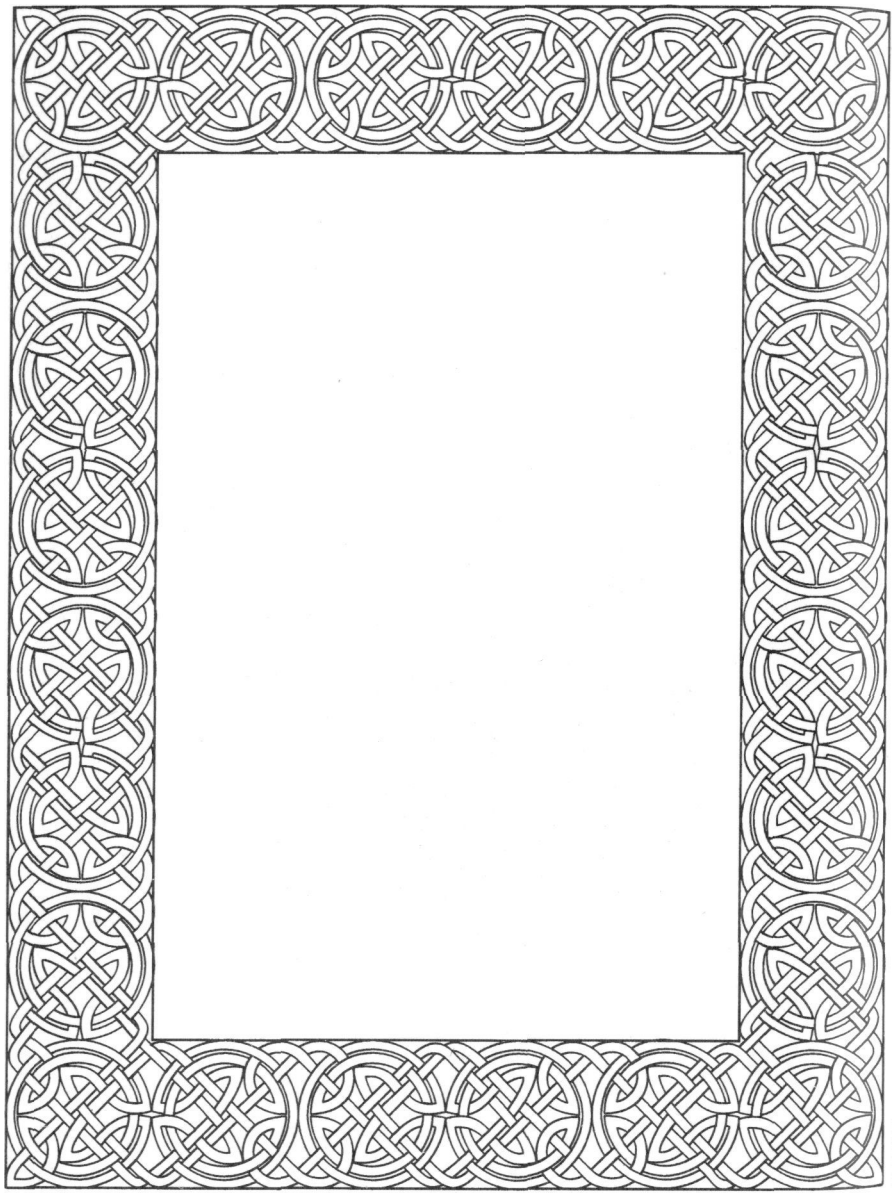


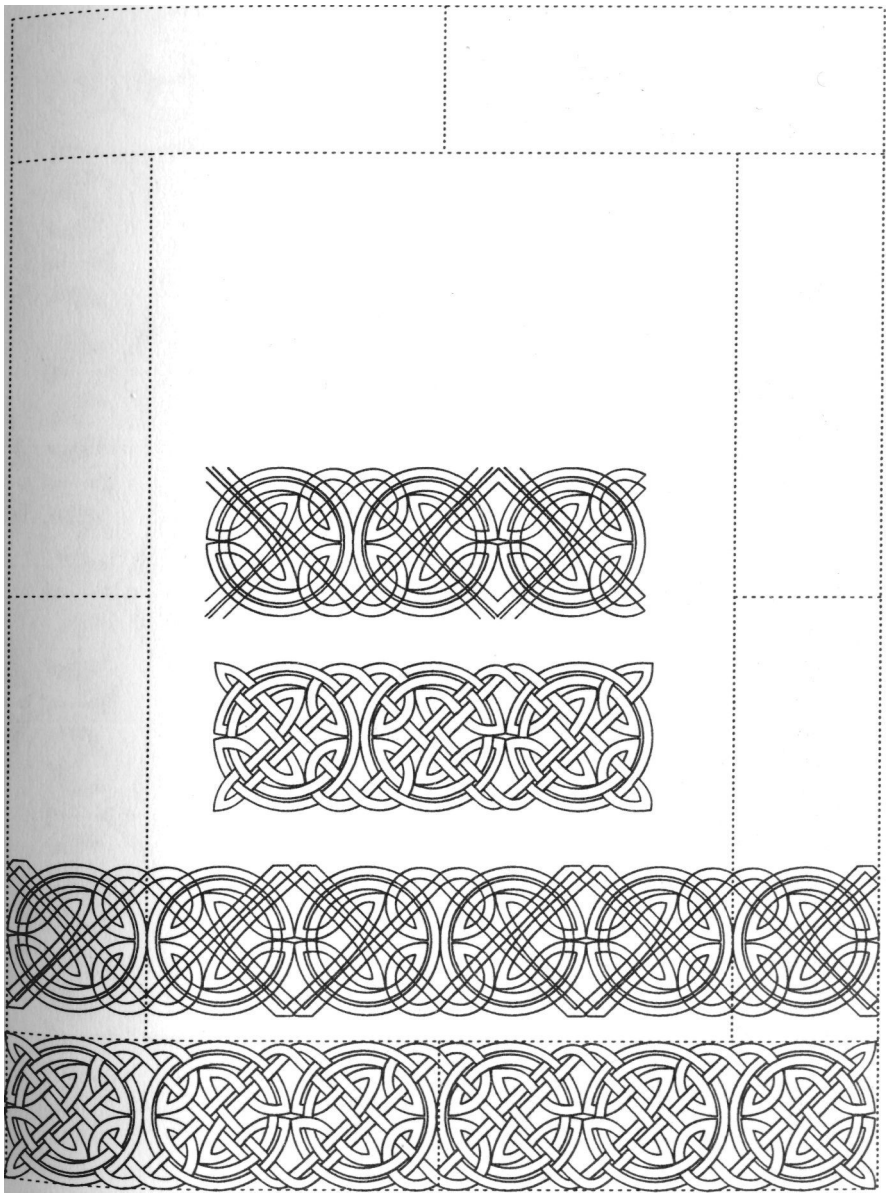


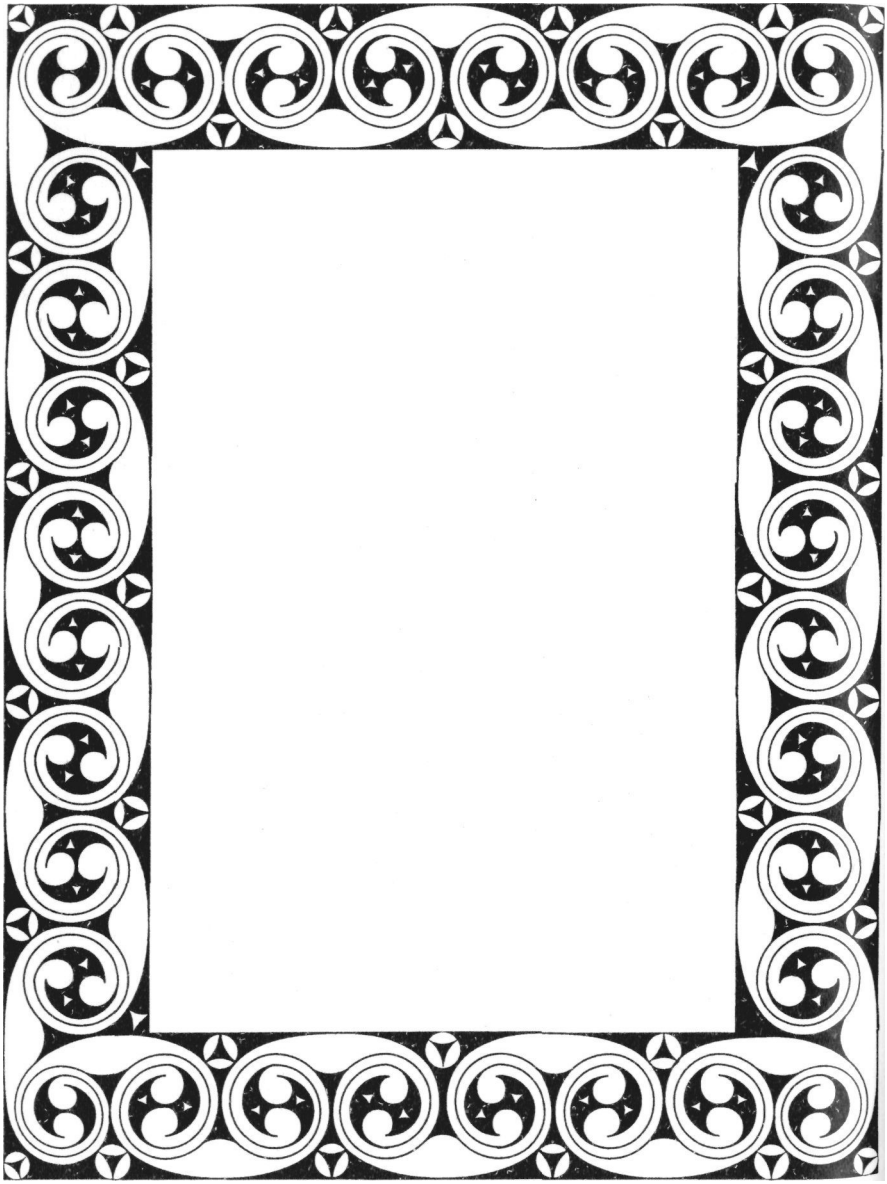


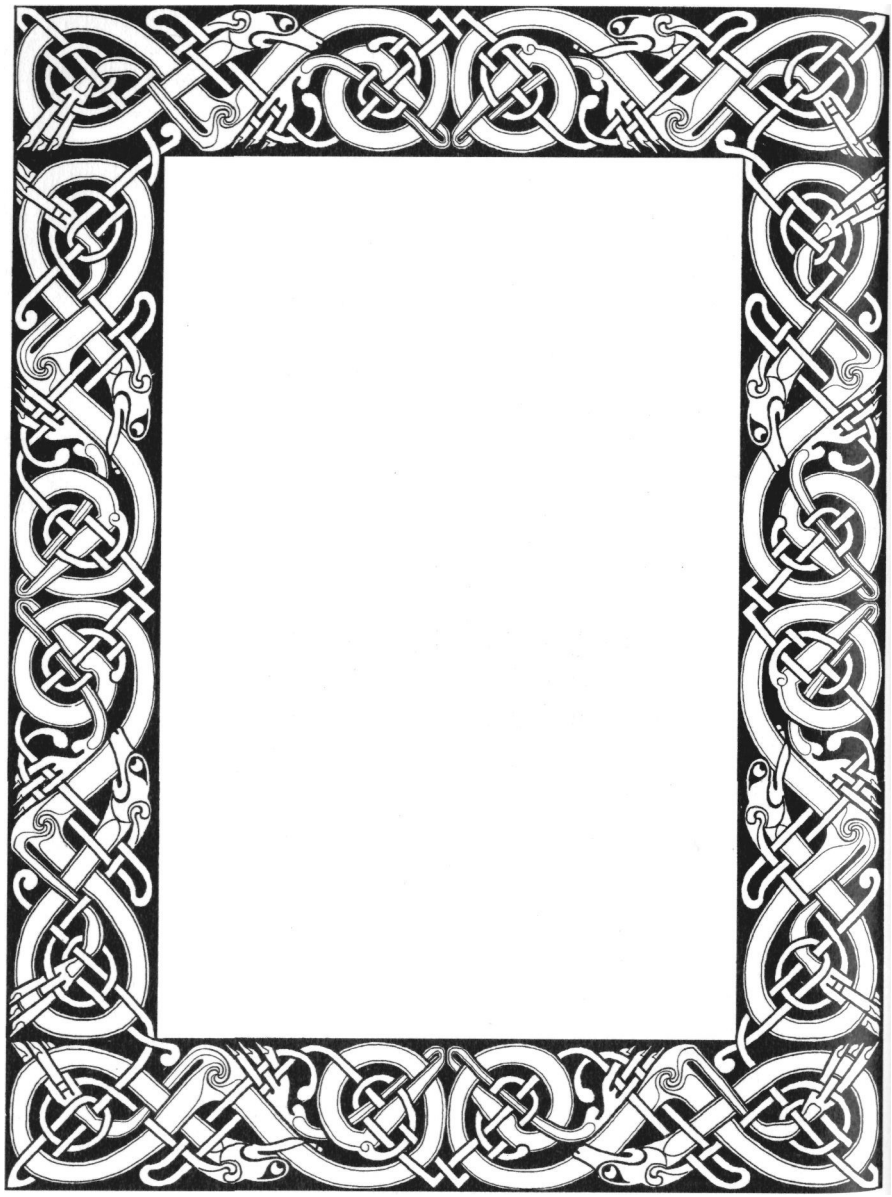


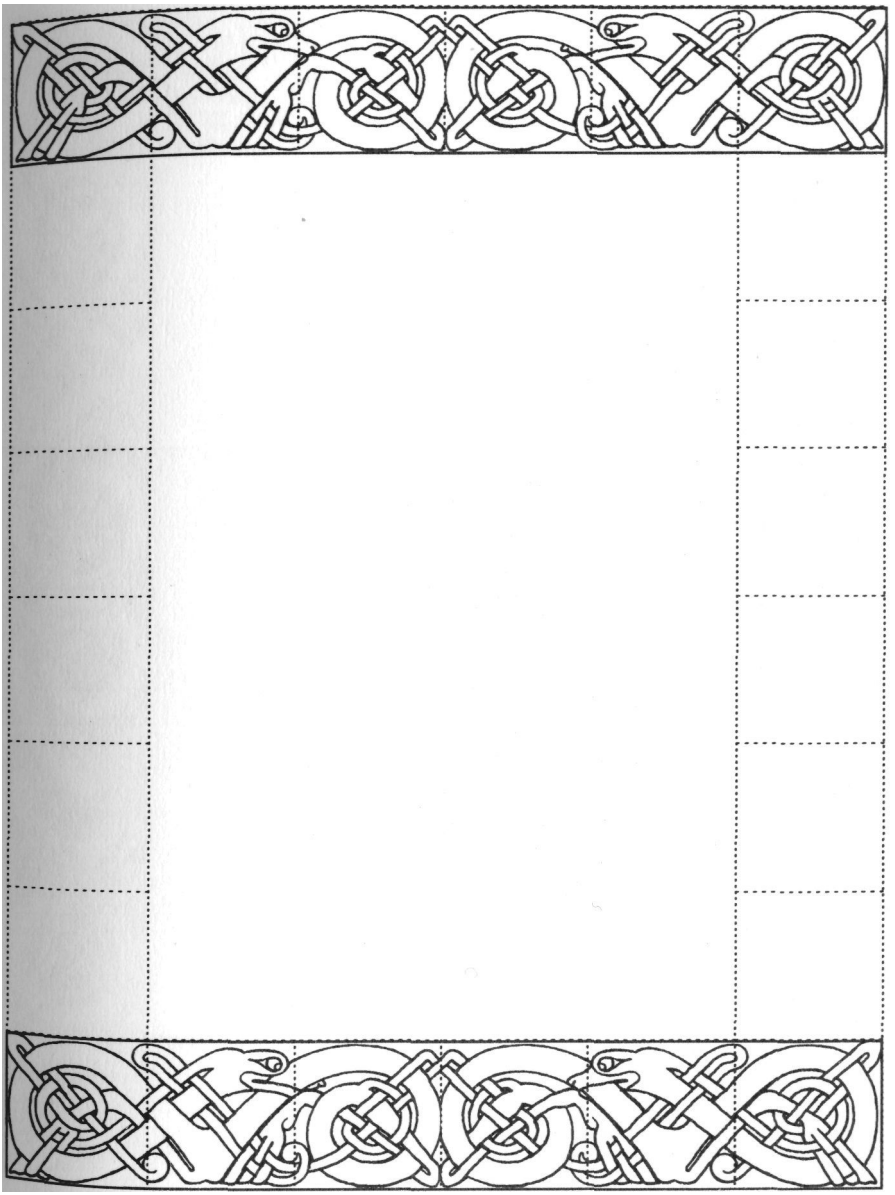


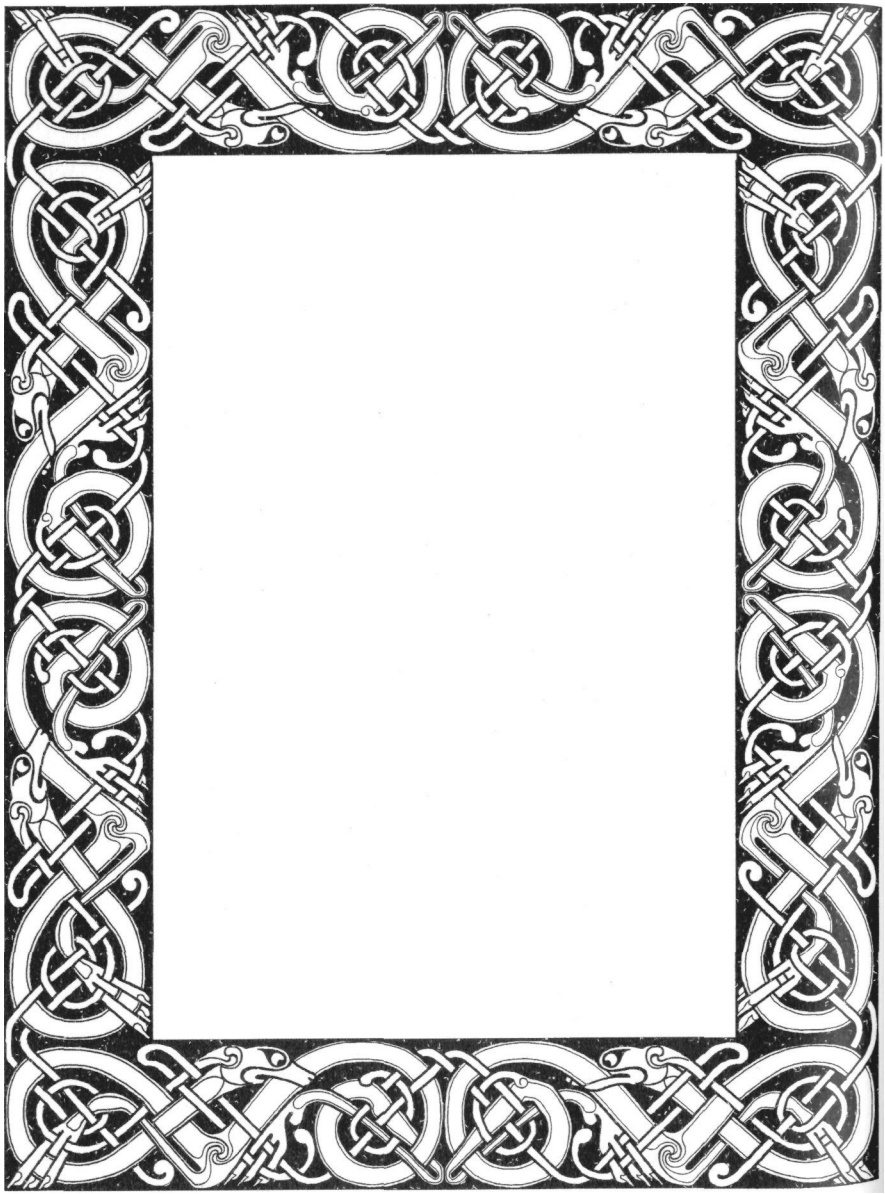


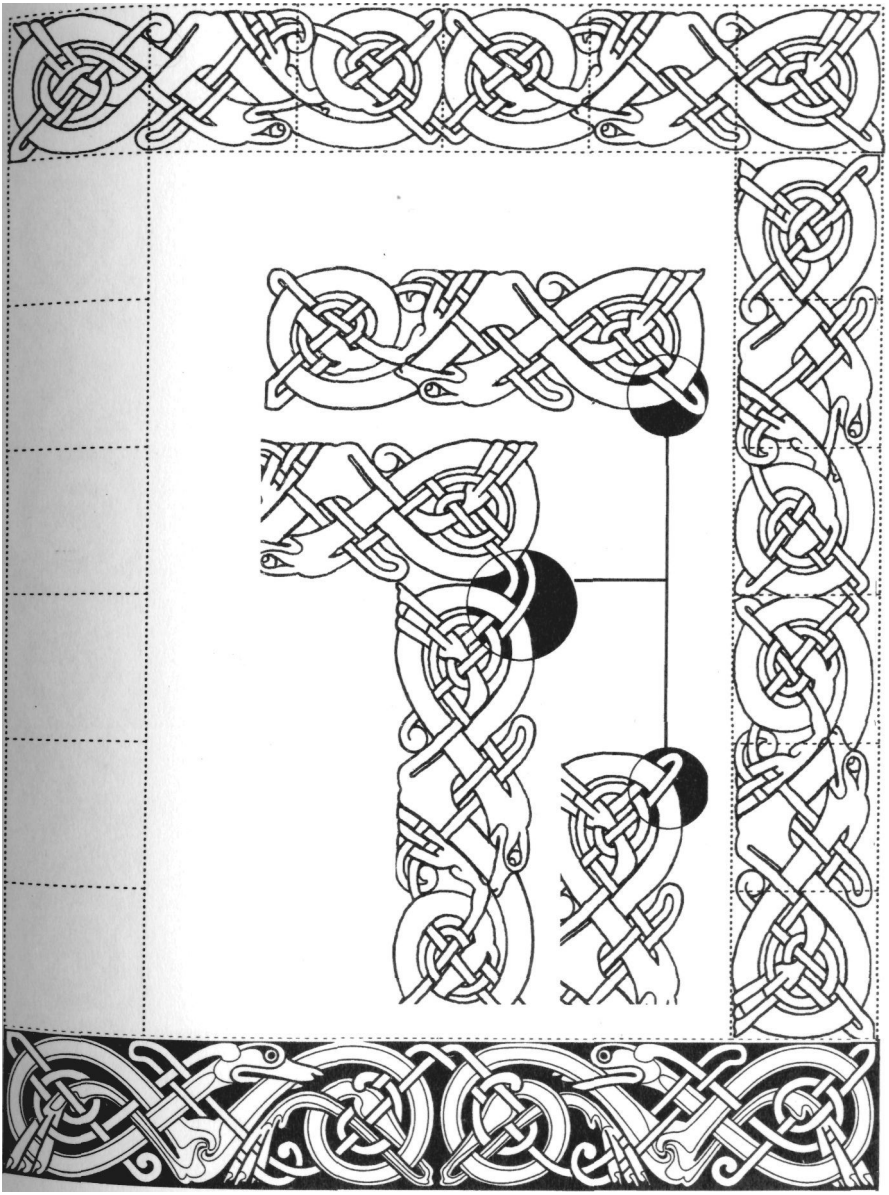


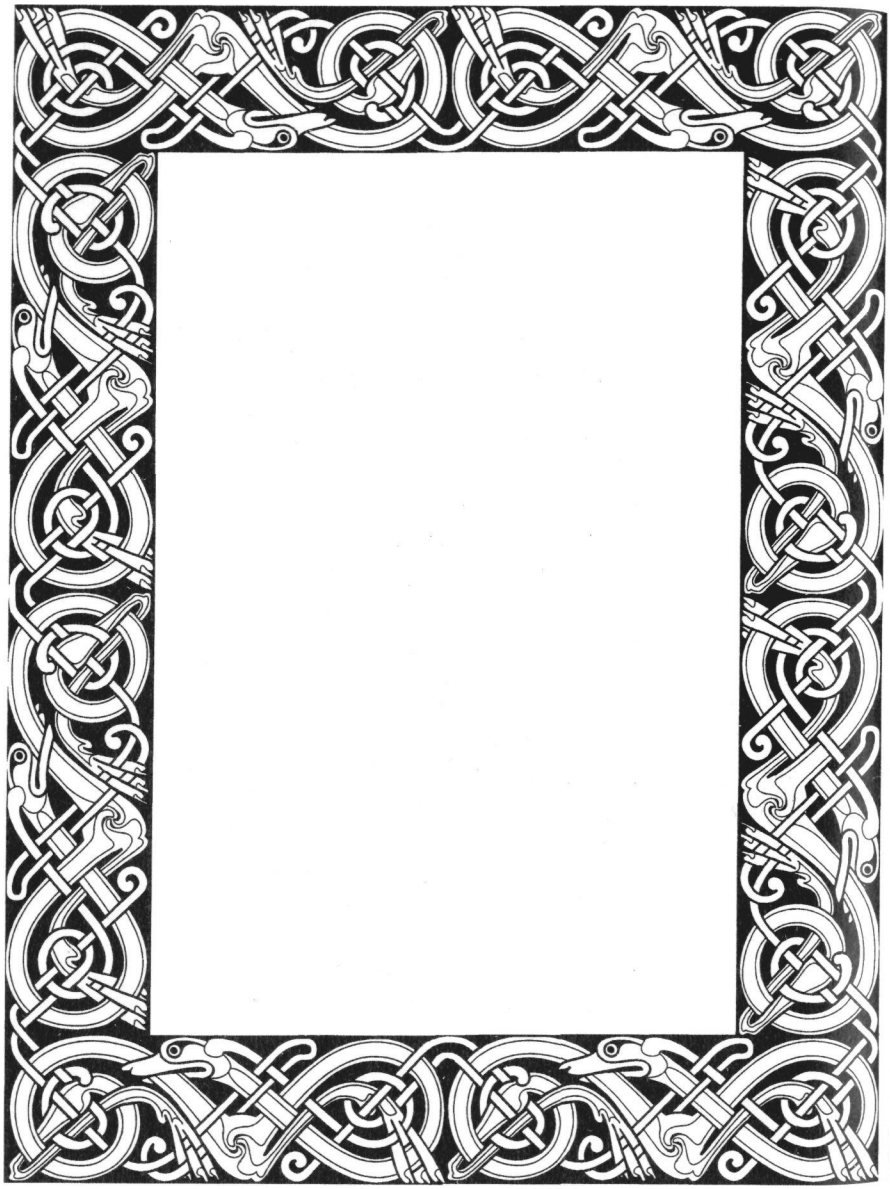


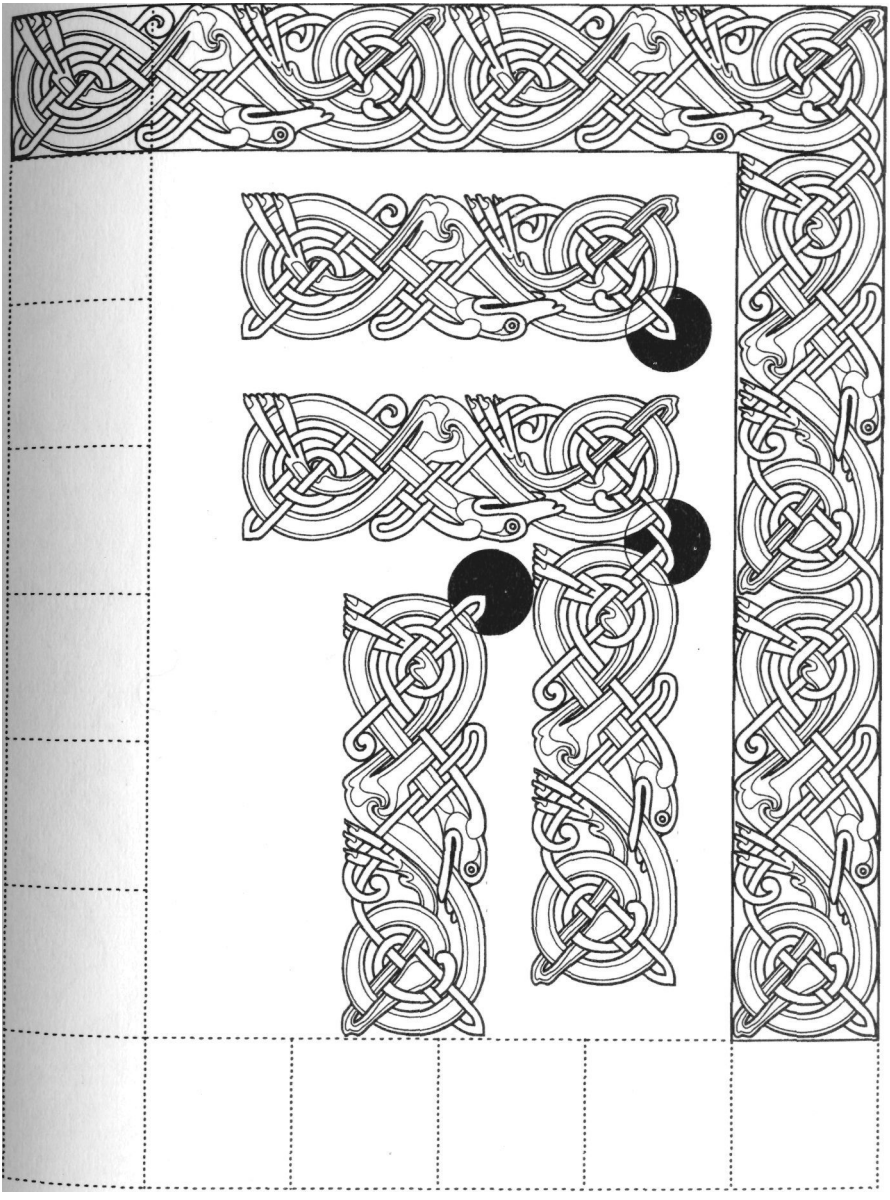


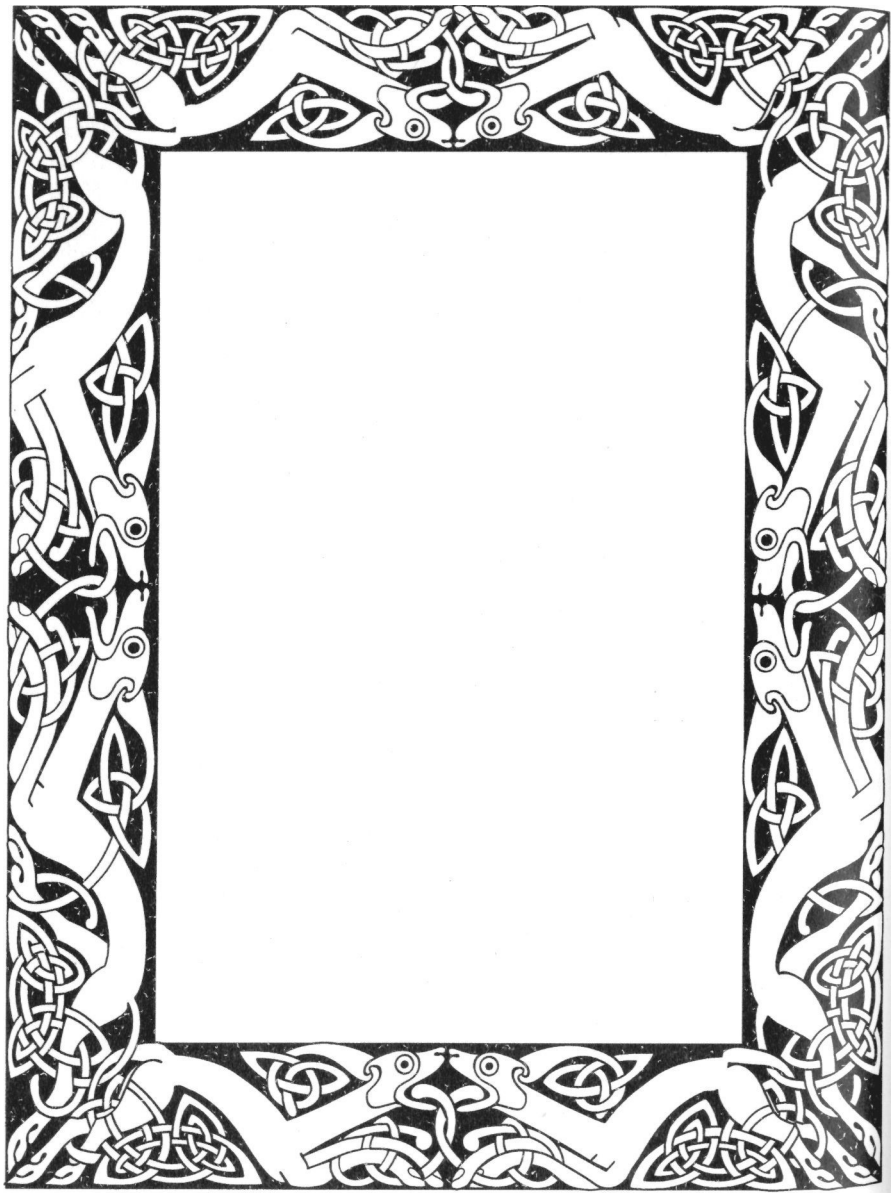


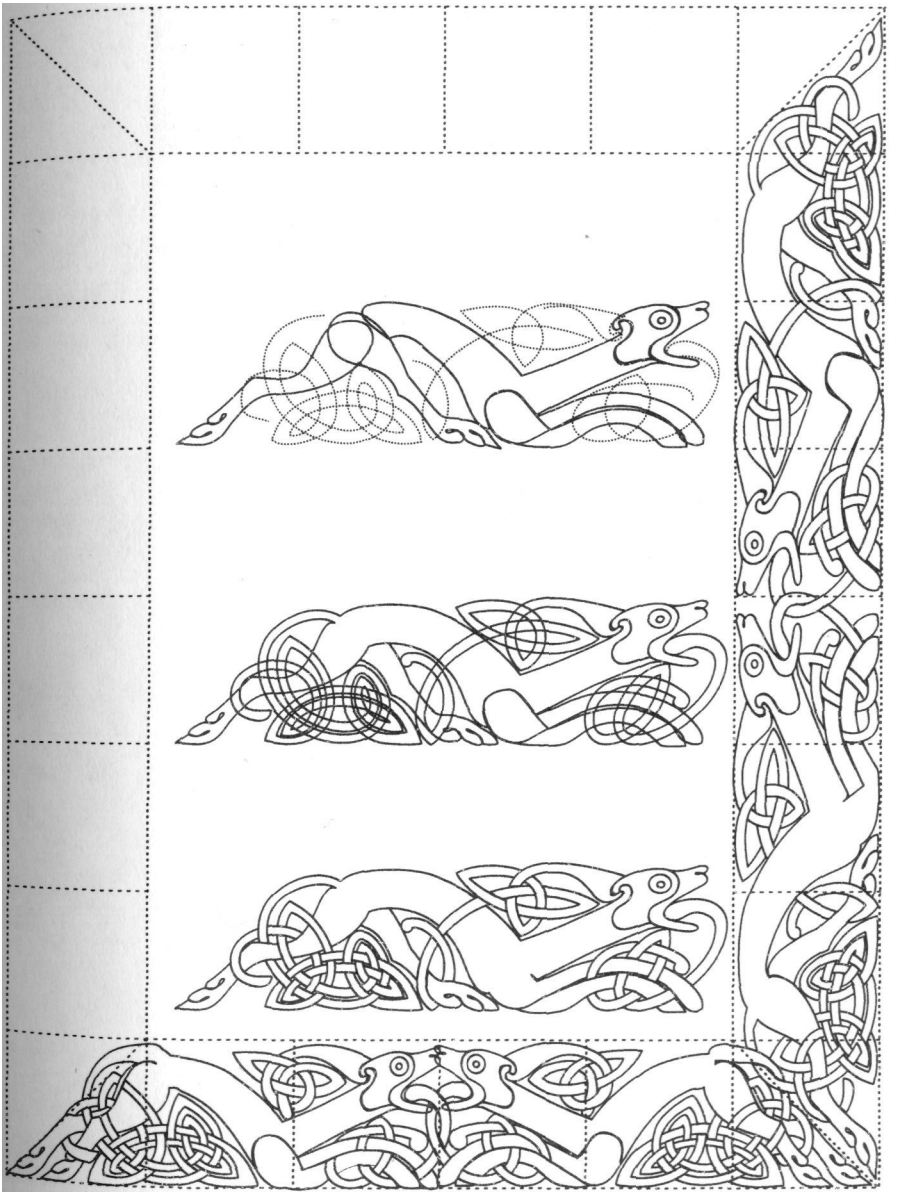


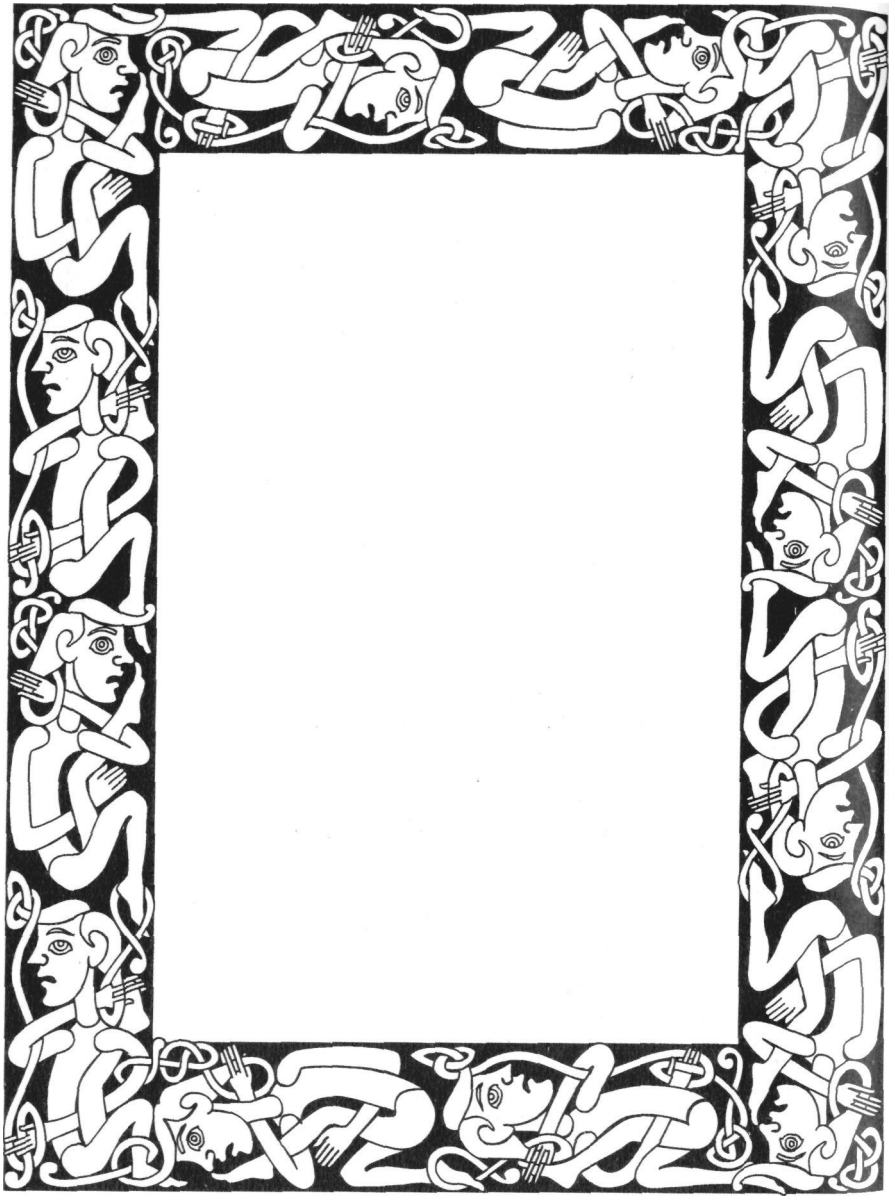


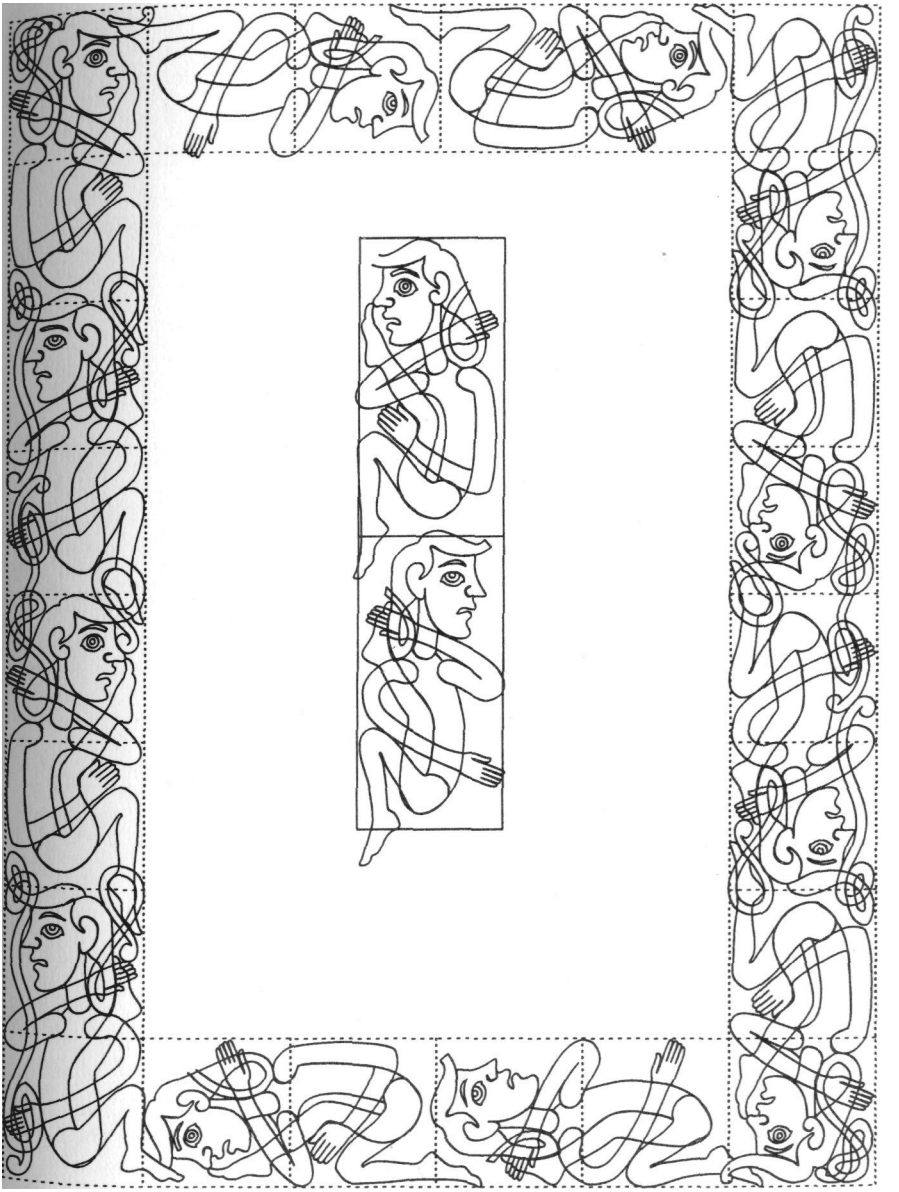


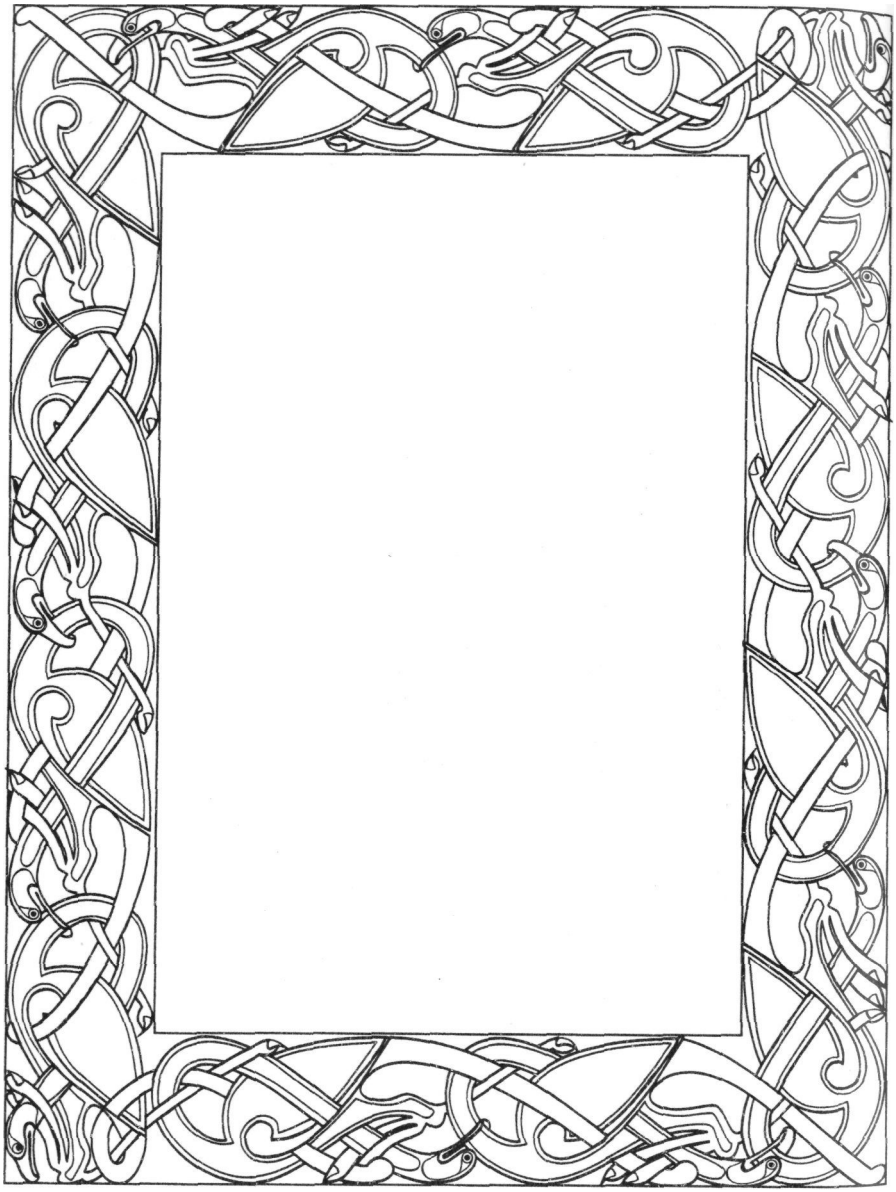


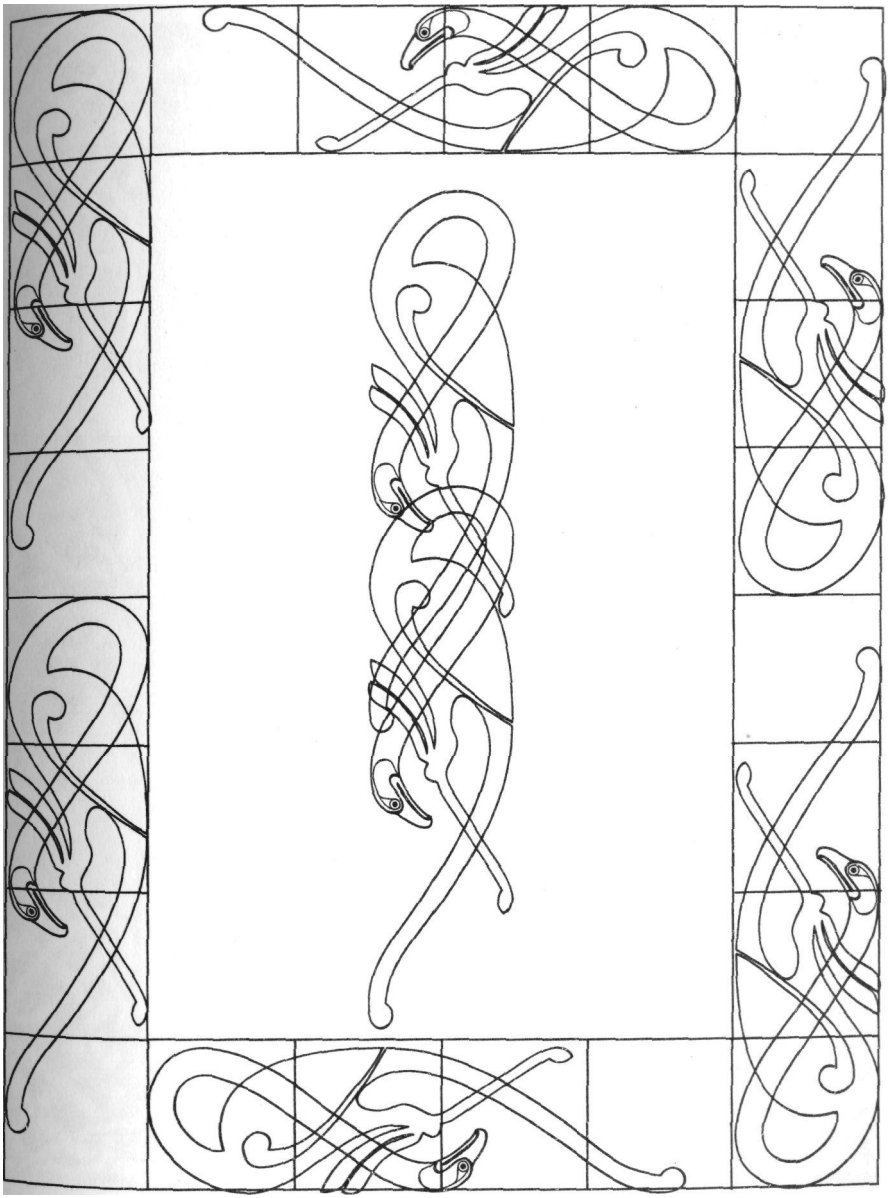


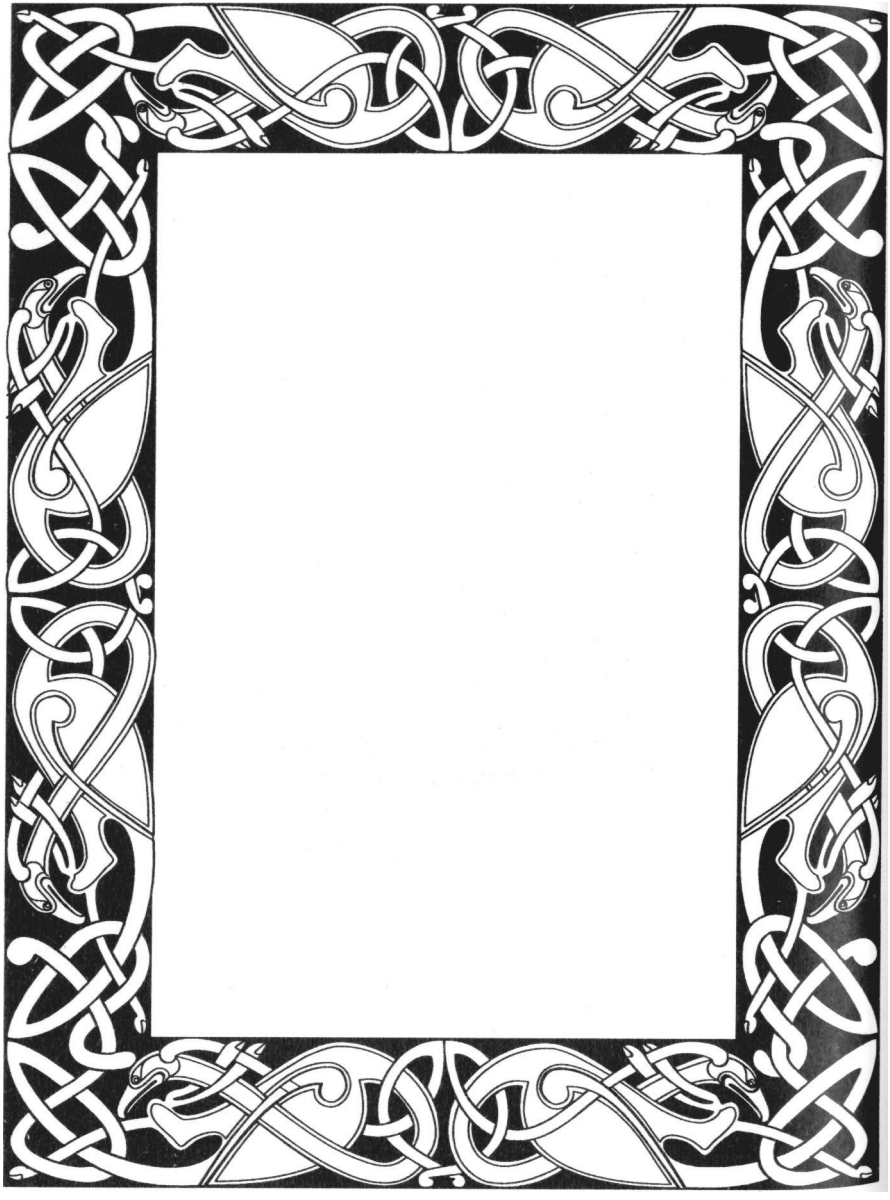


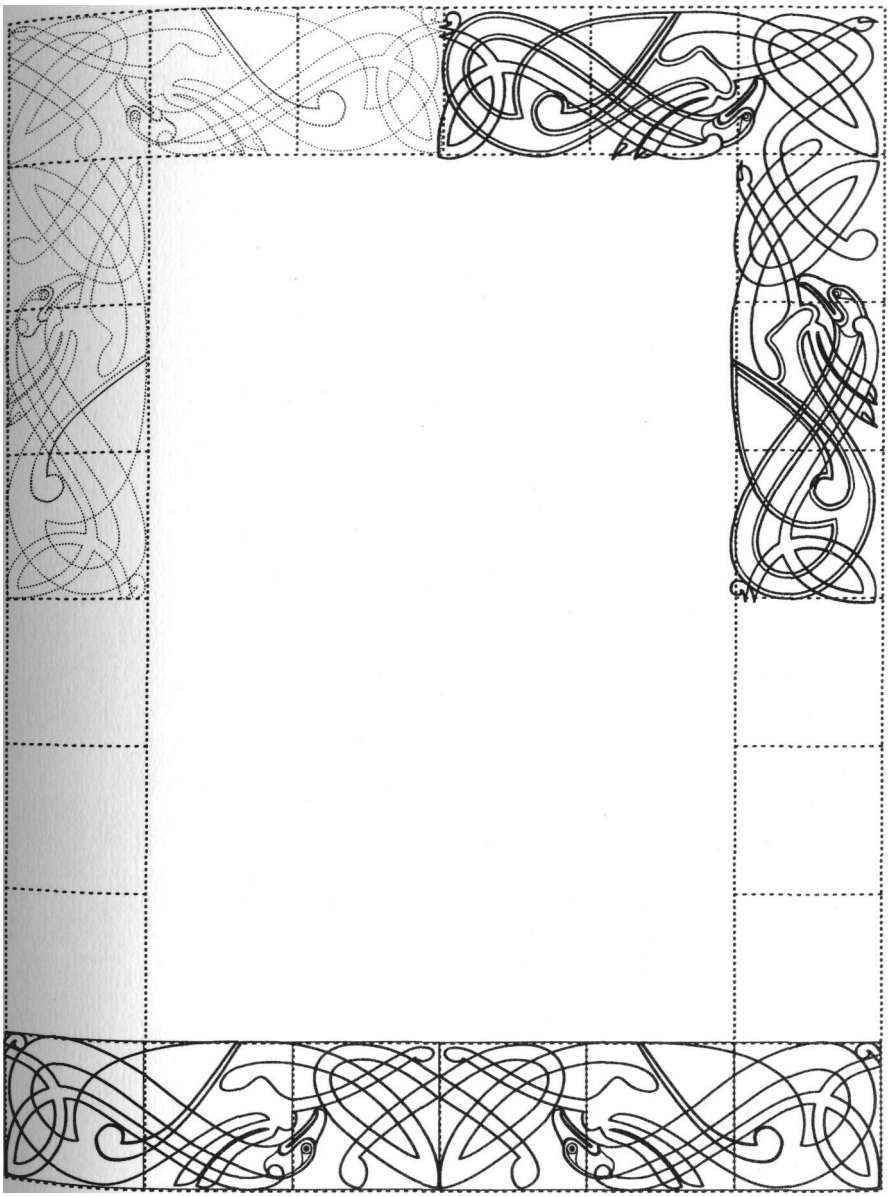


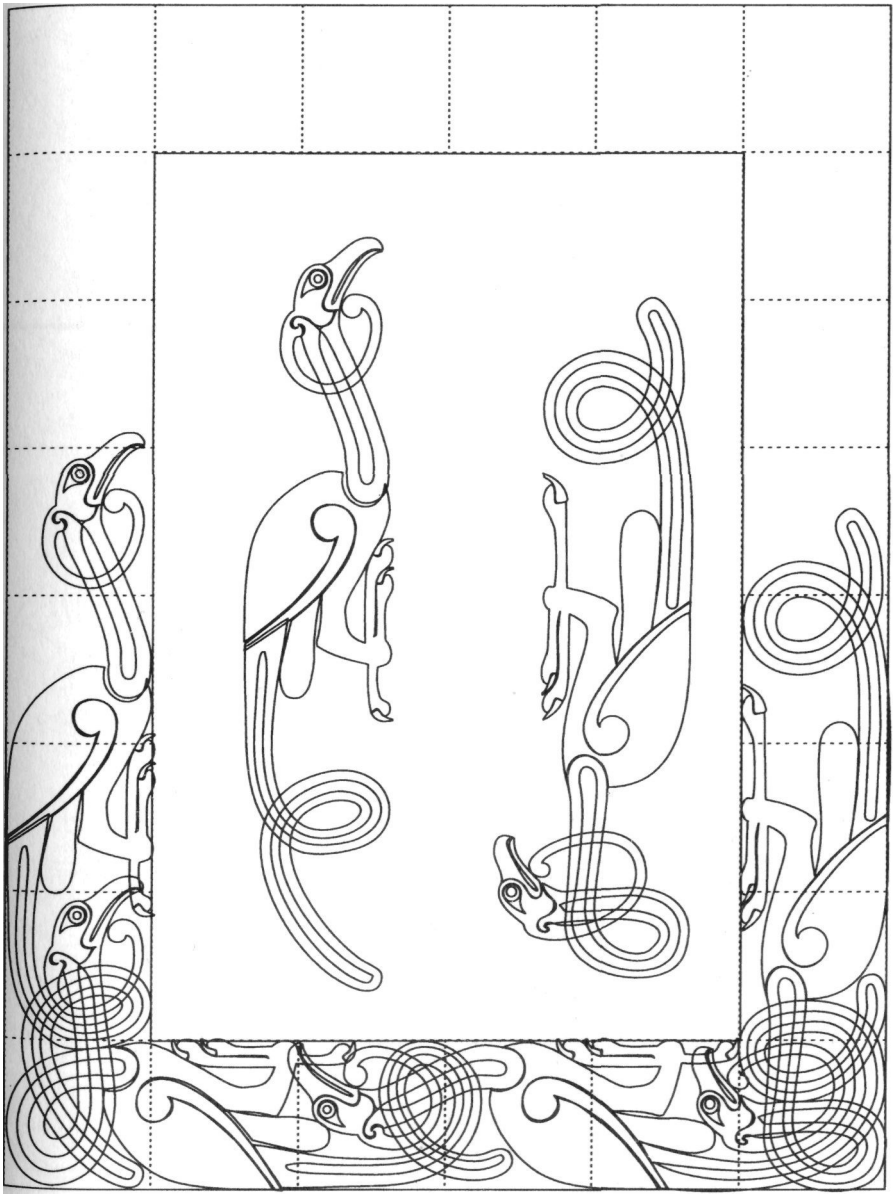


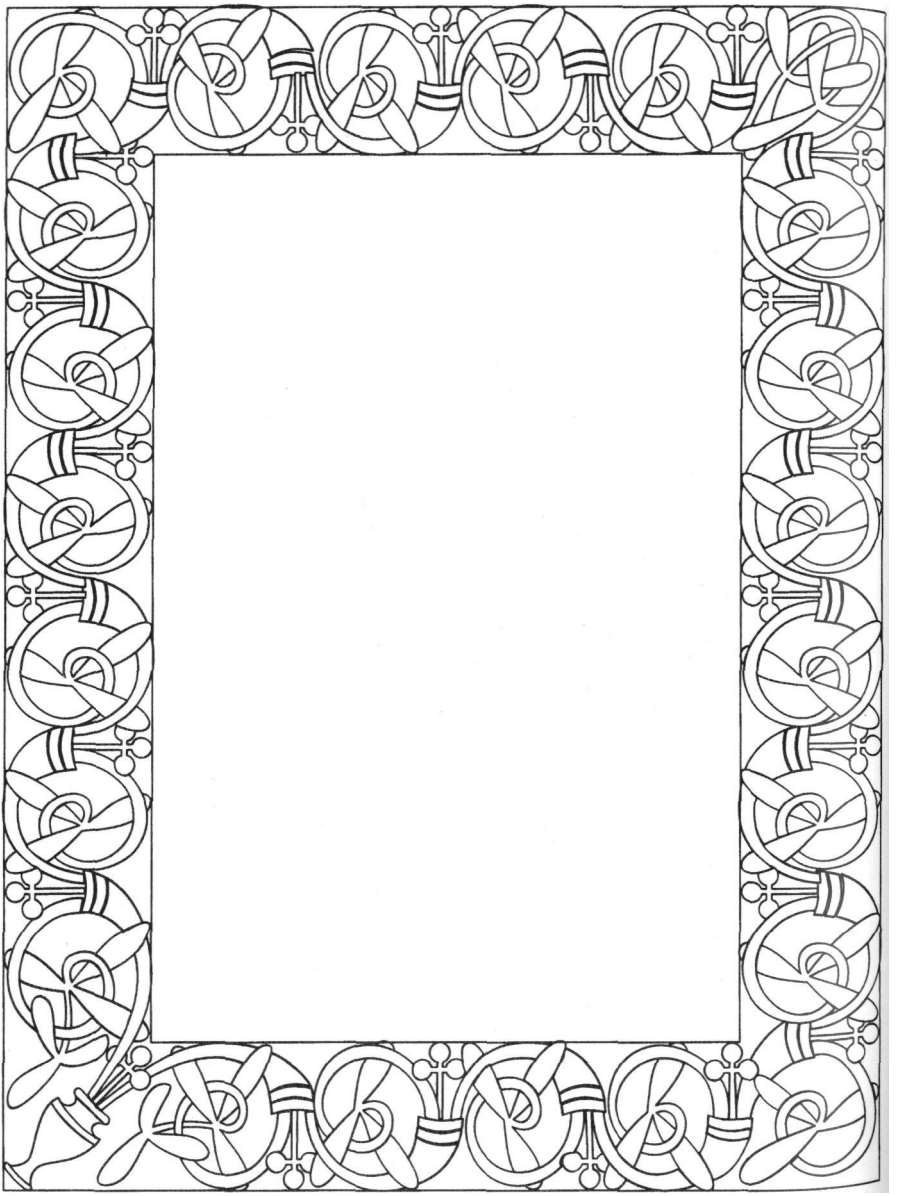


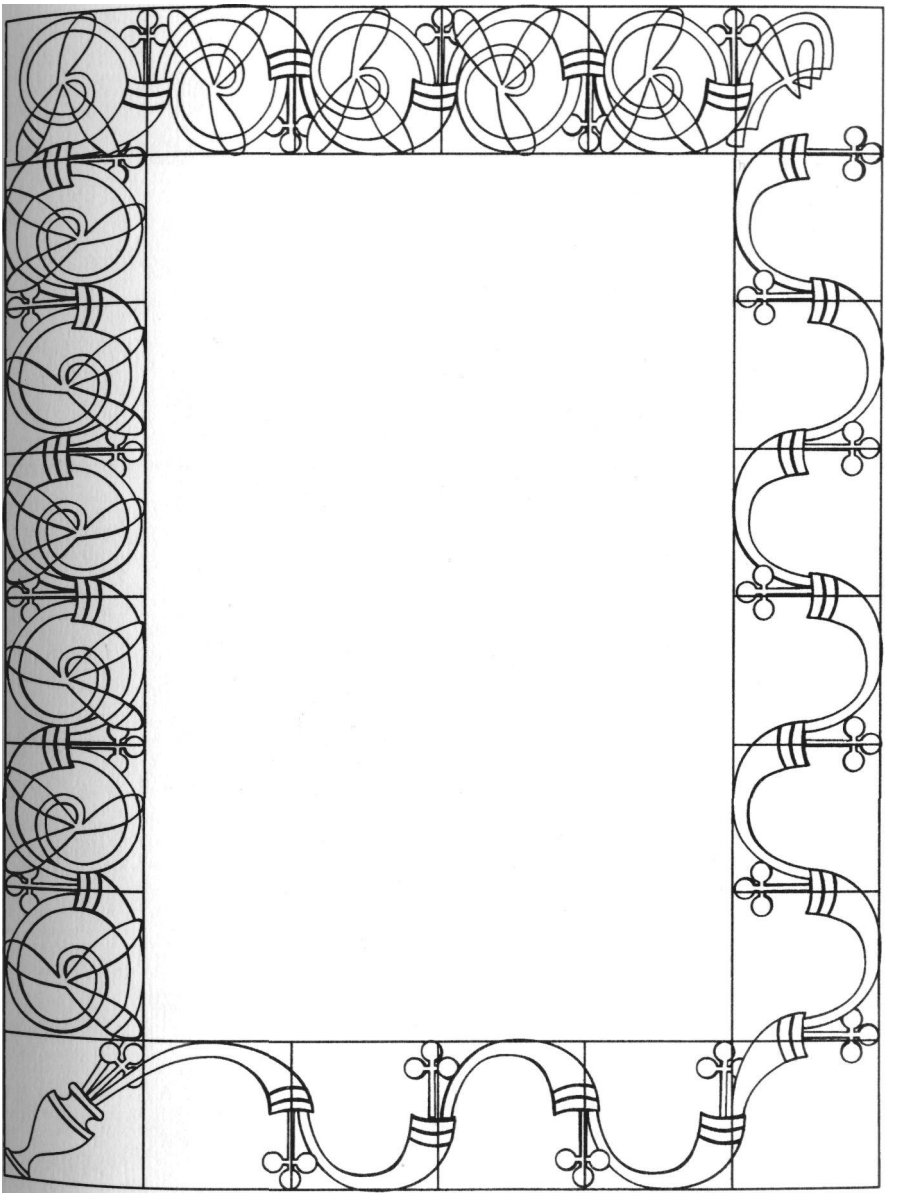


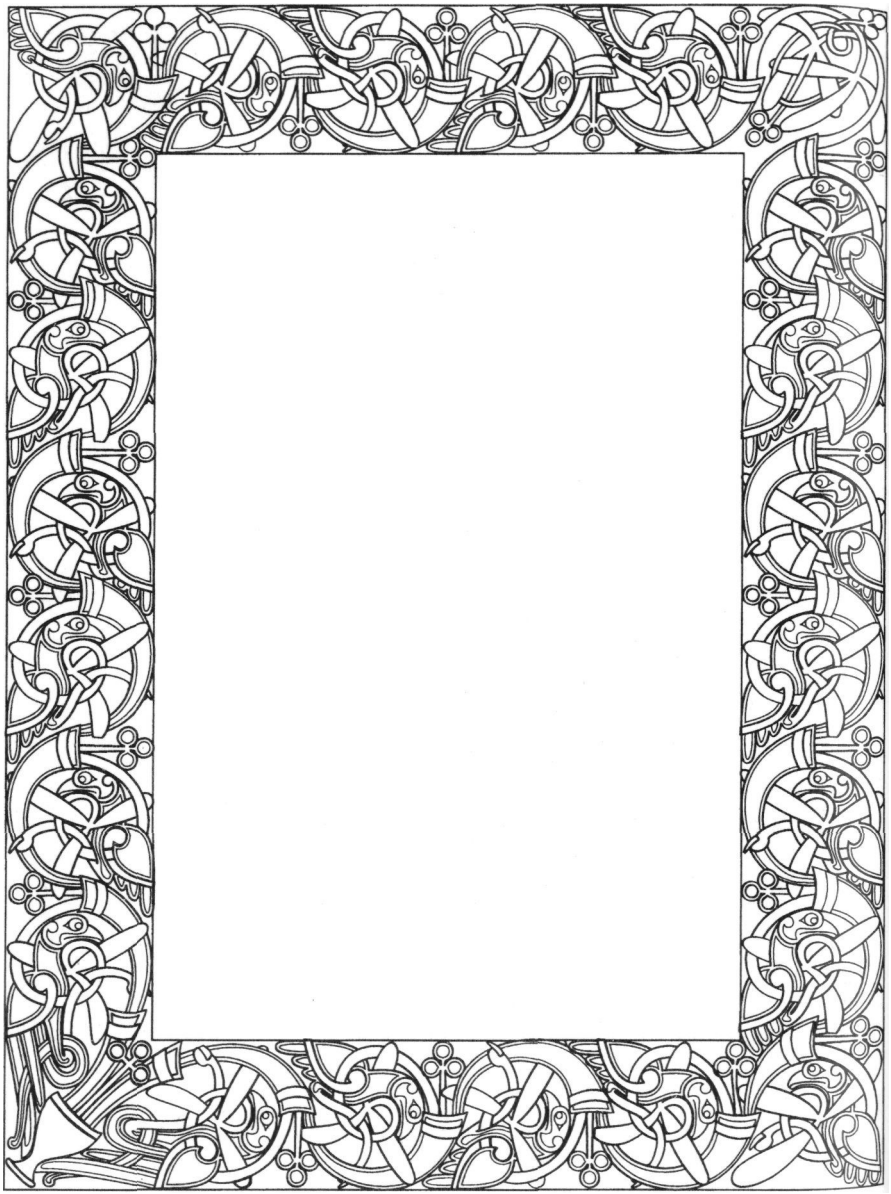


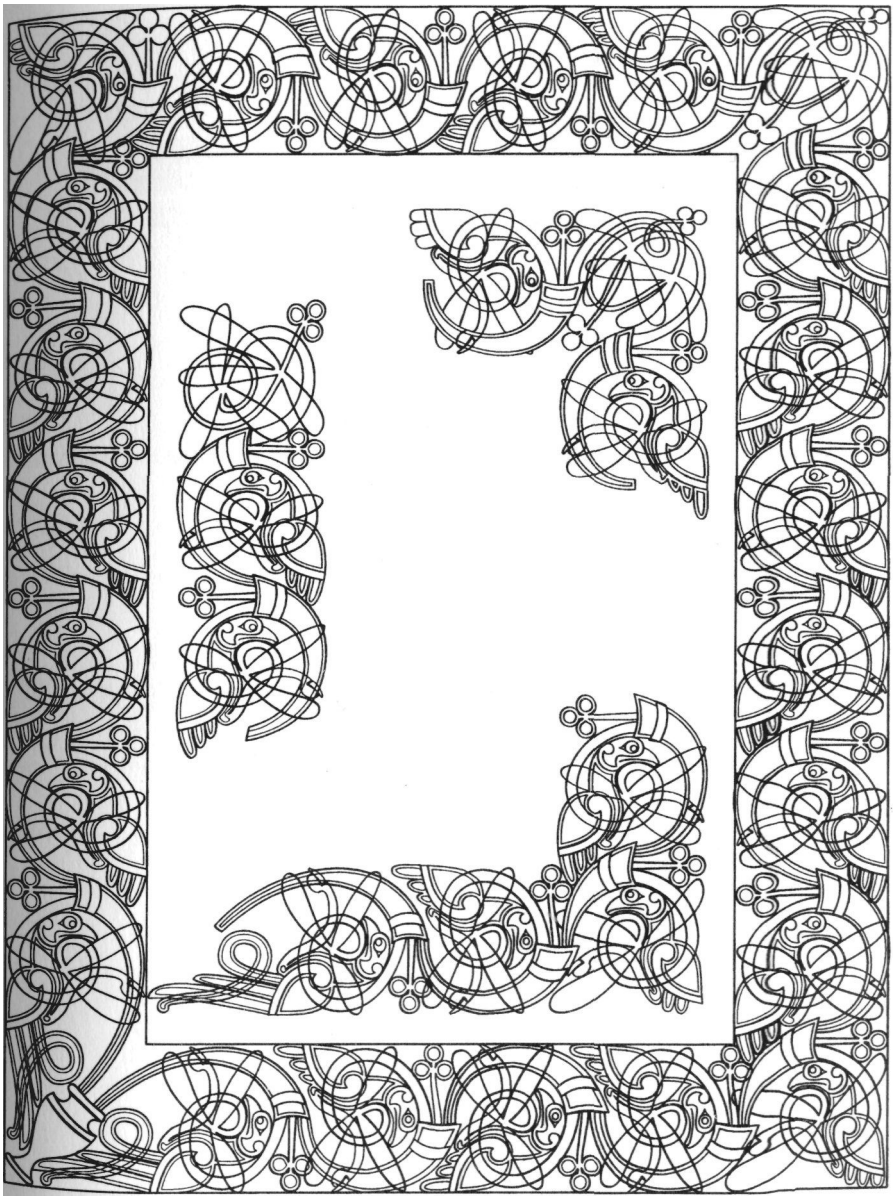




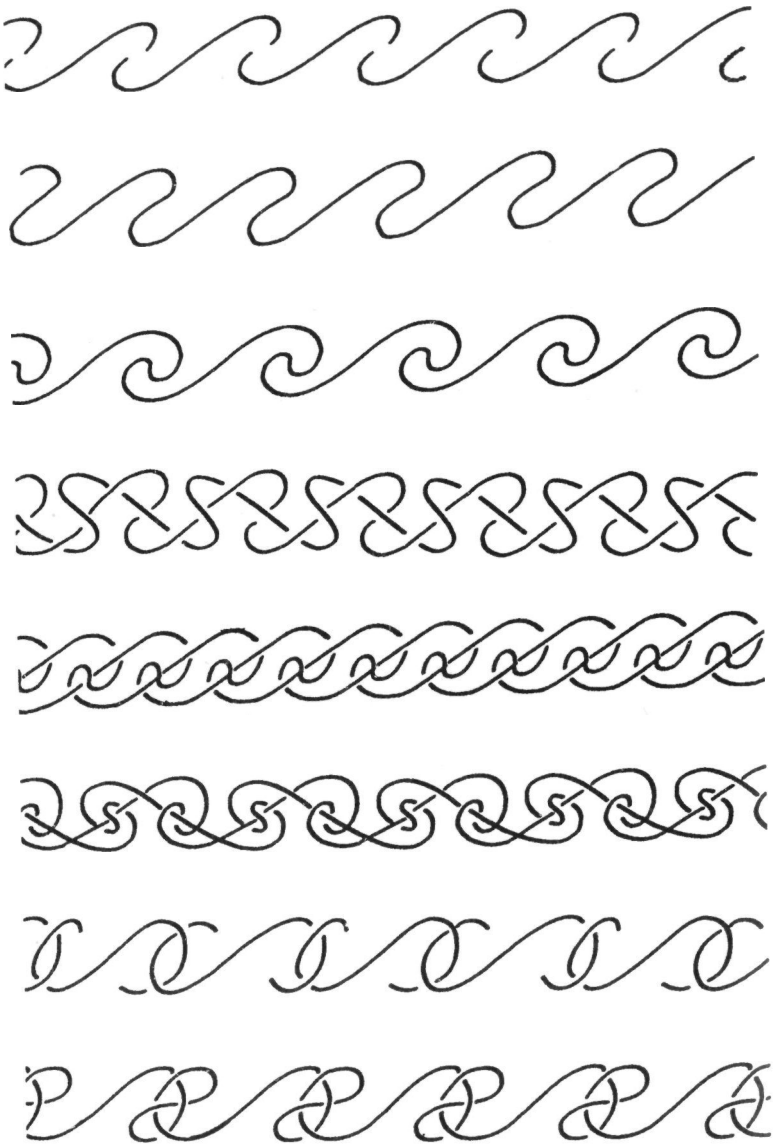


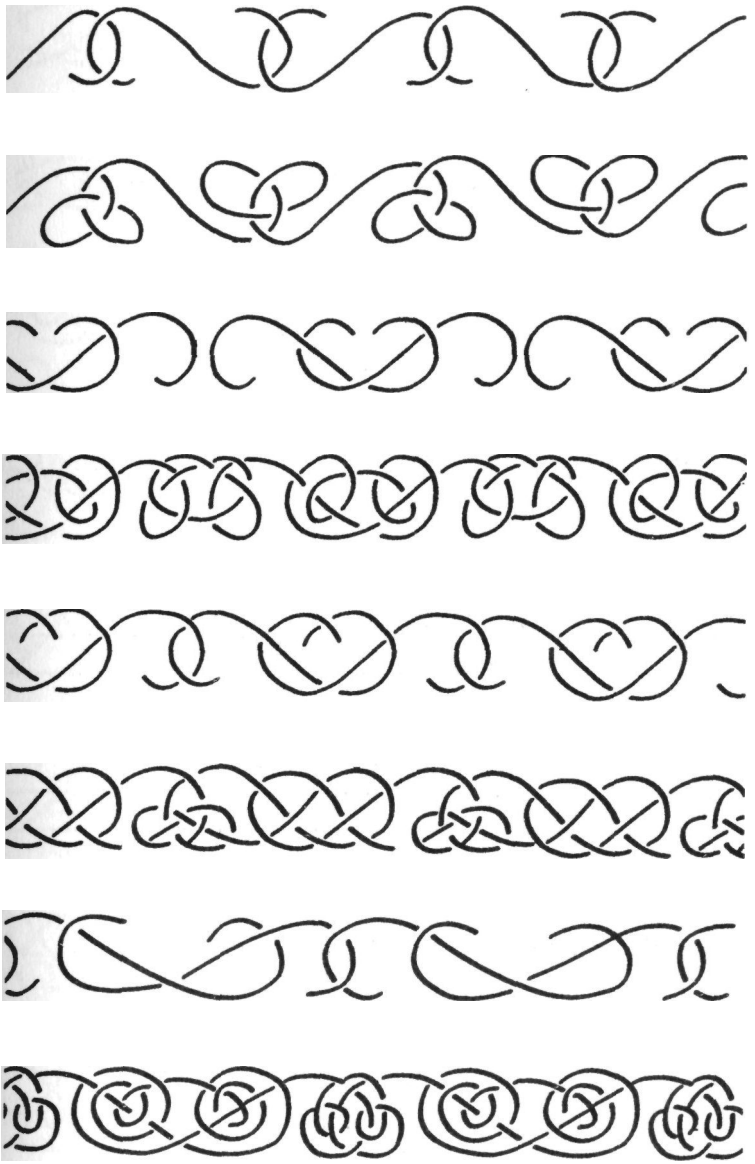


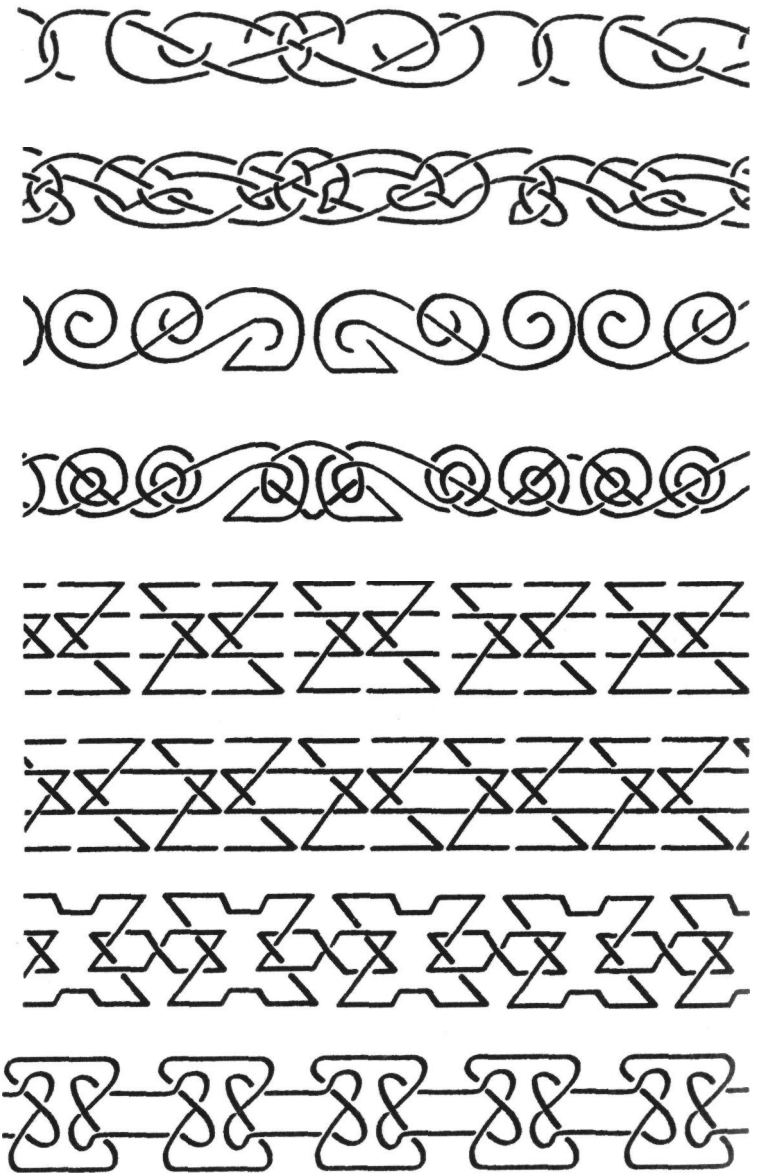


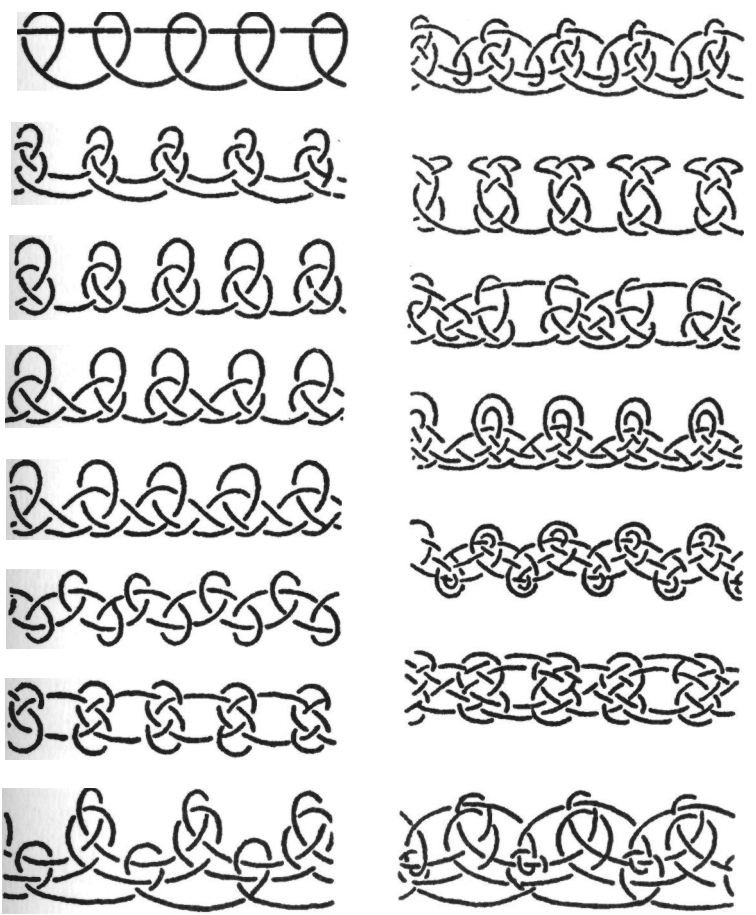


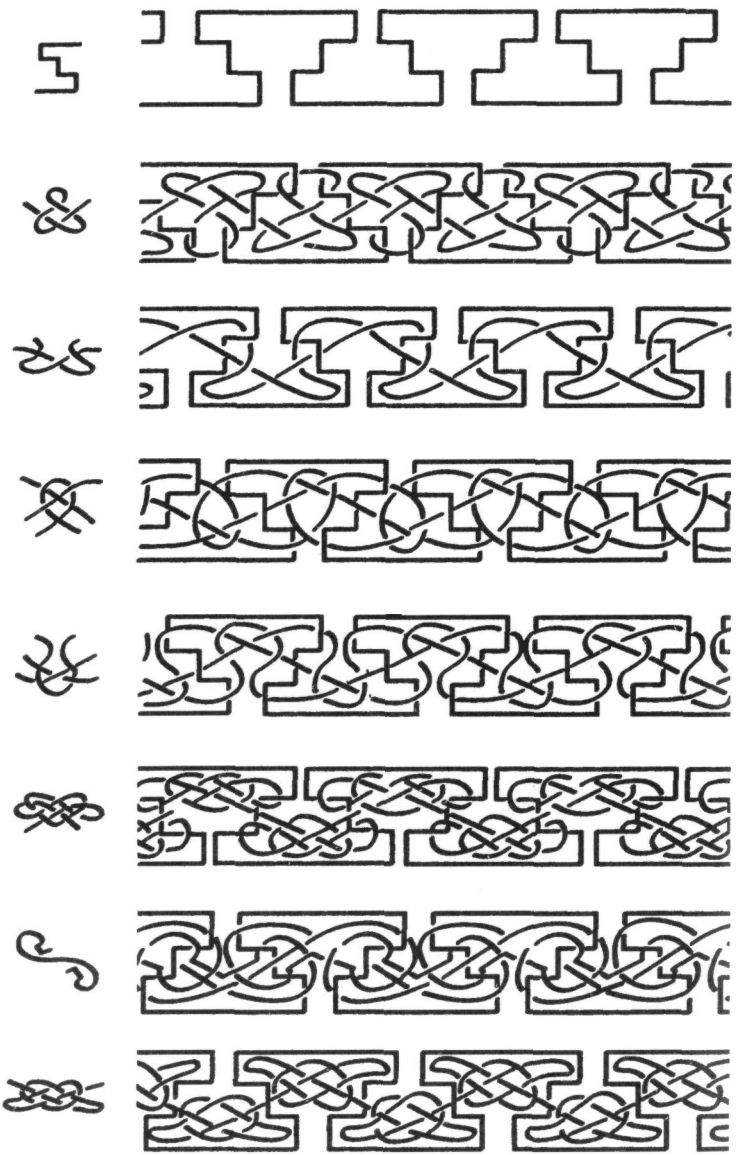
линейный
орнамент

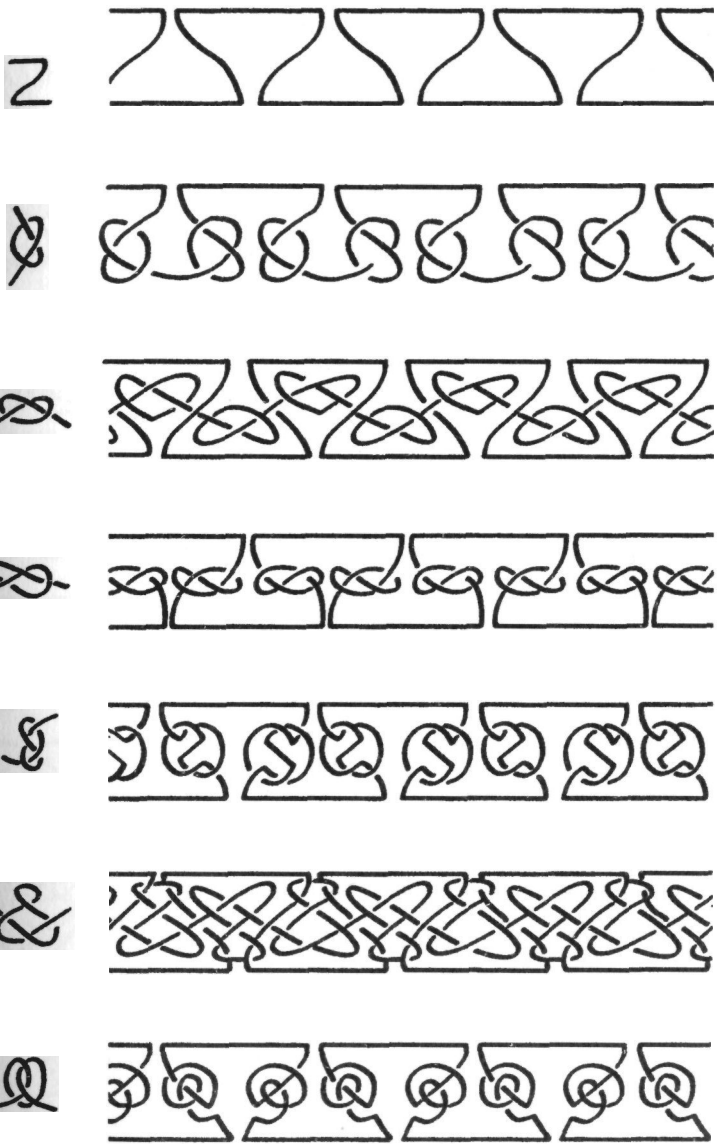


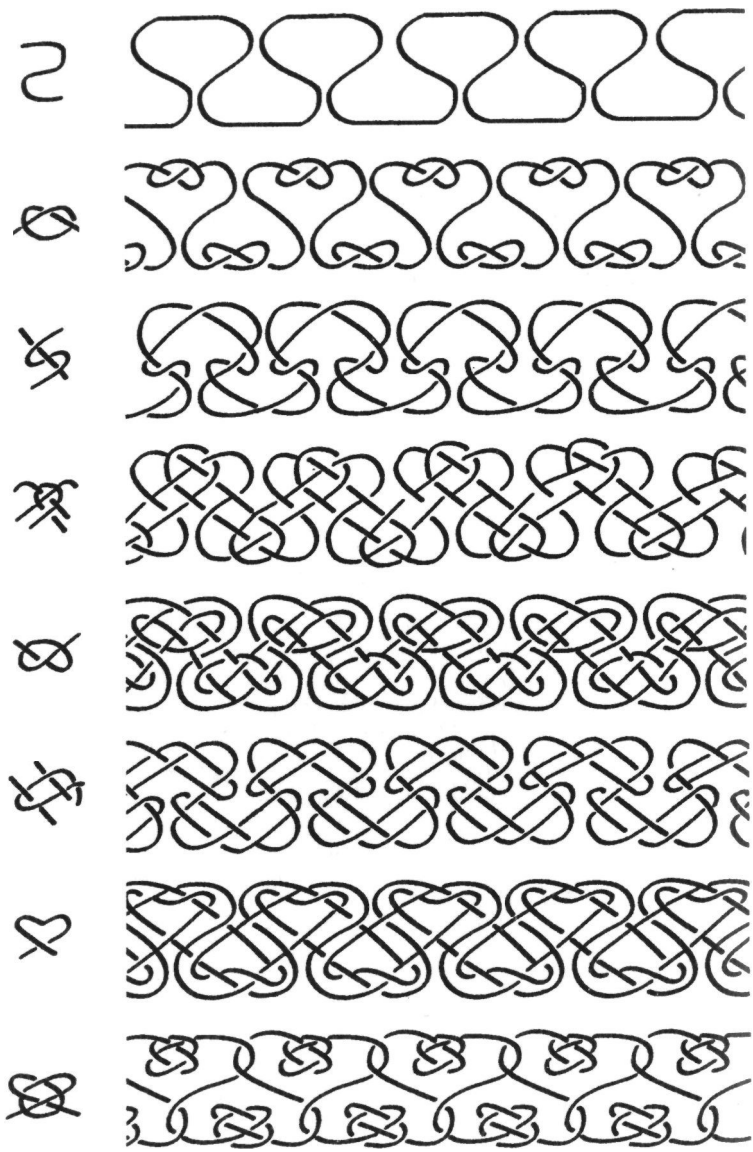


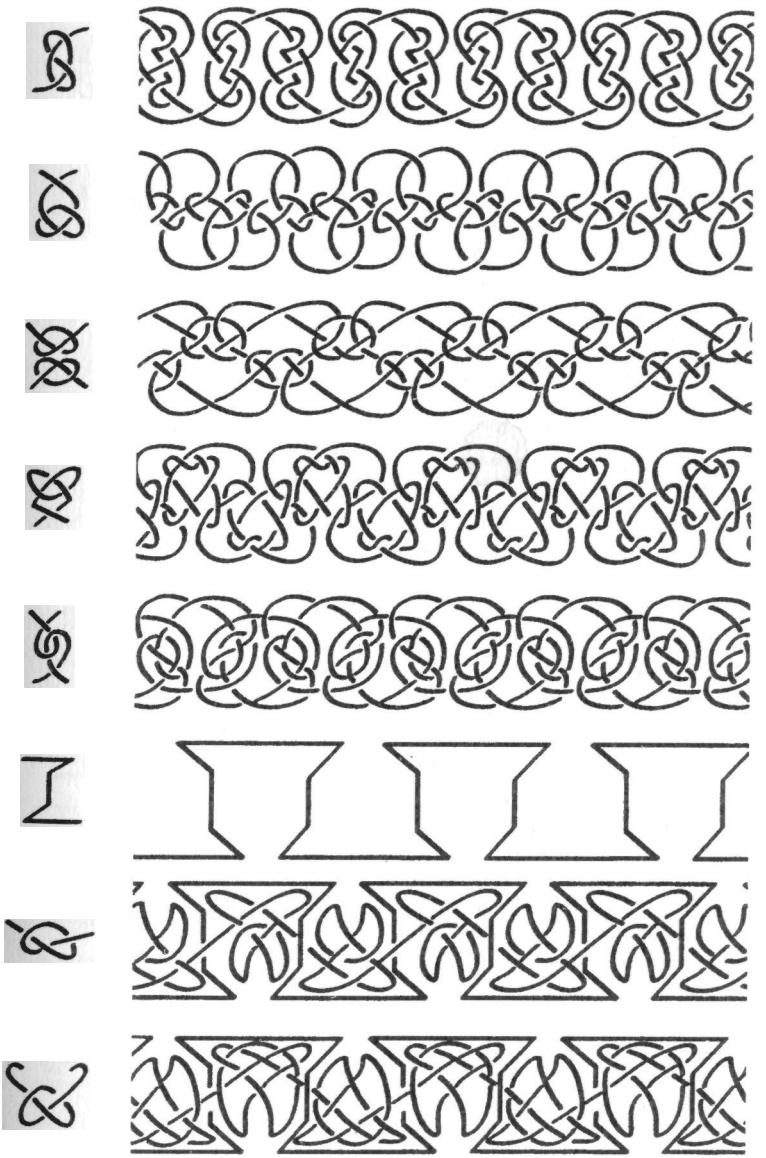


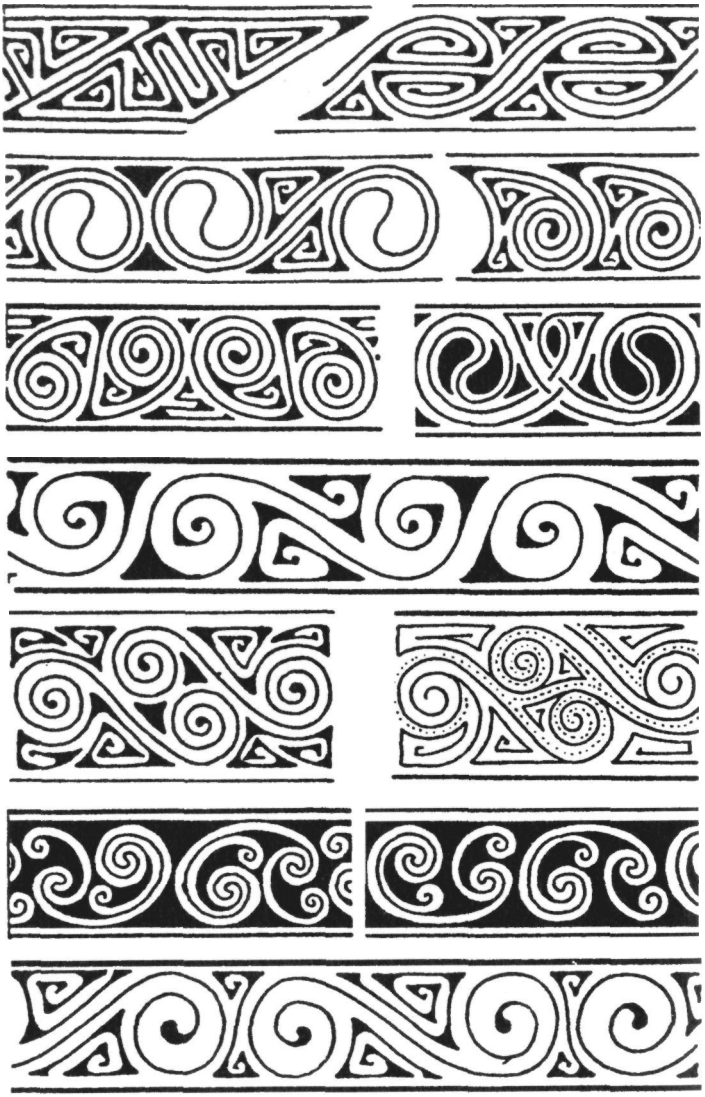


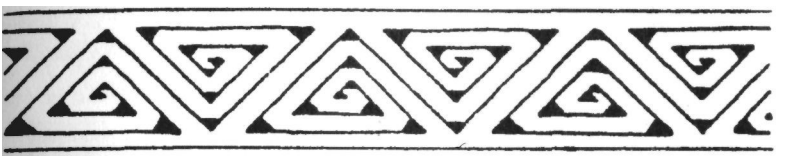


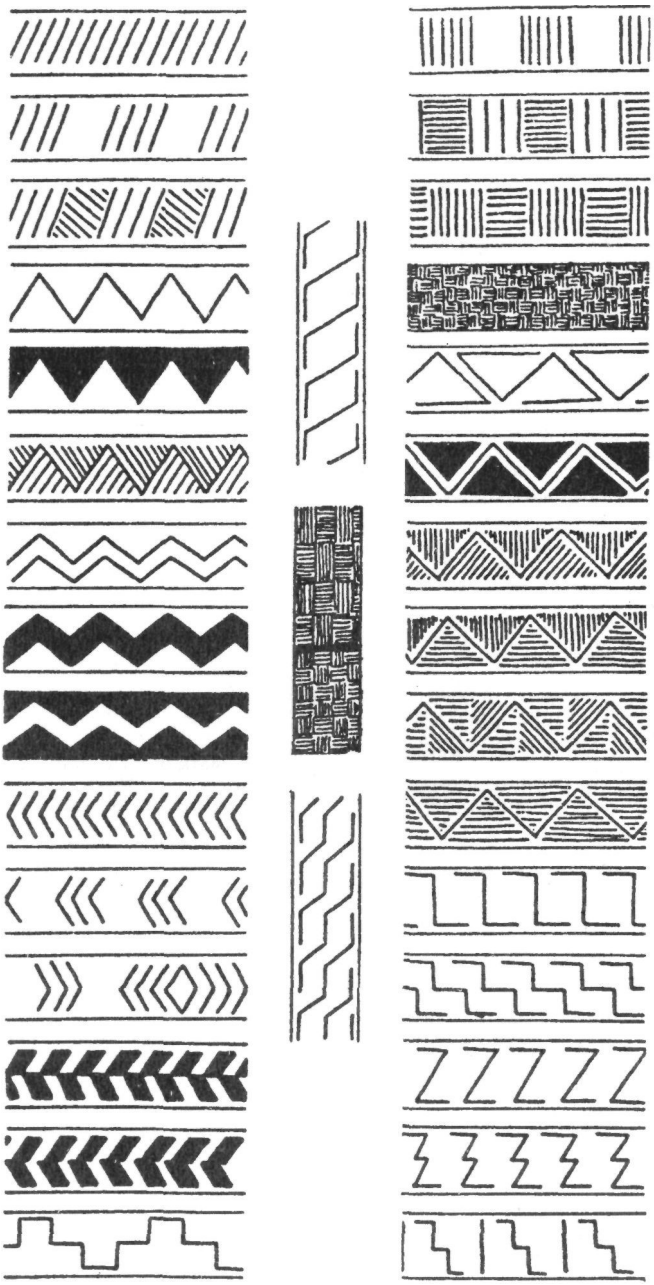


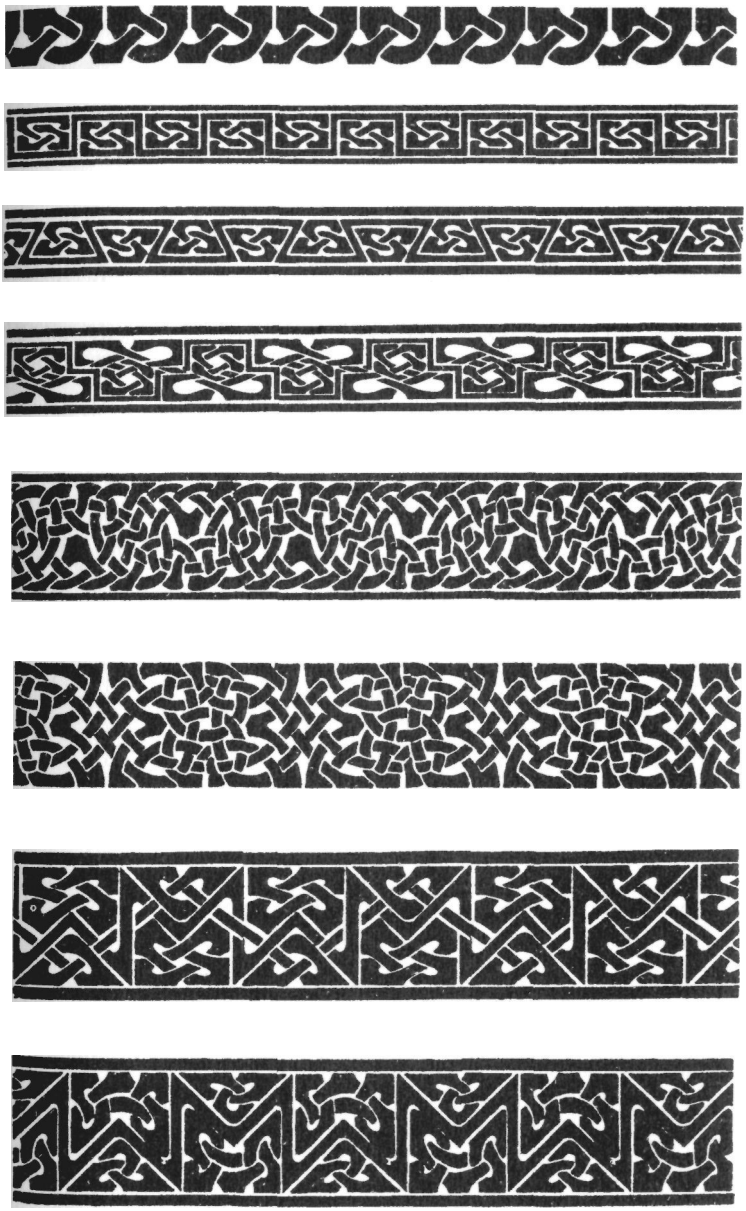


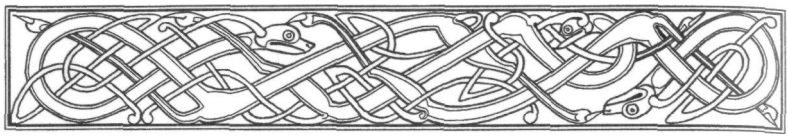


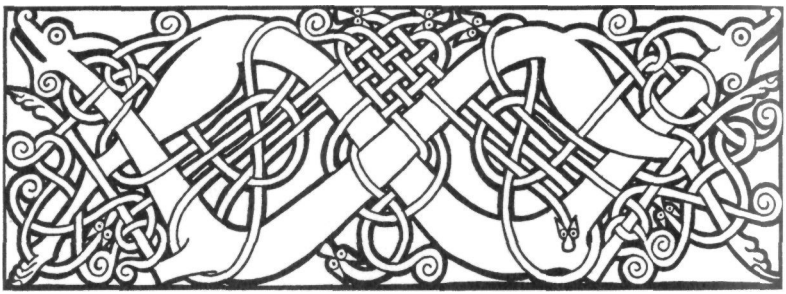




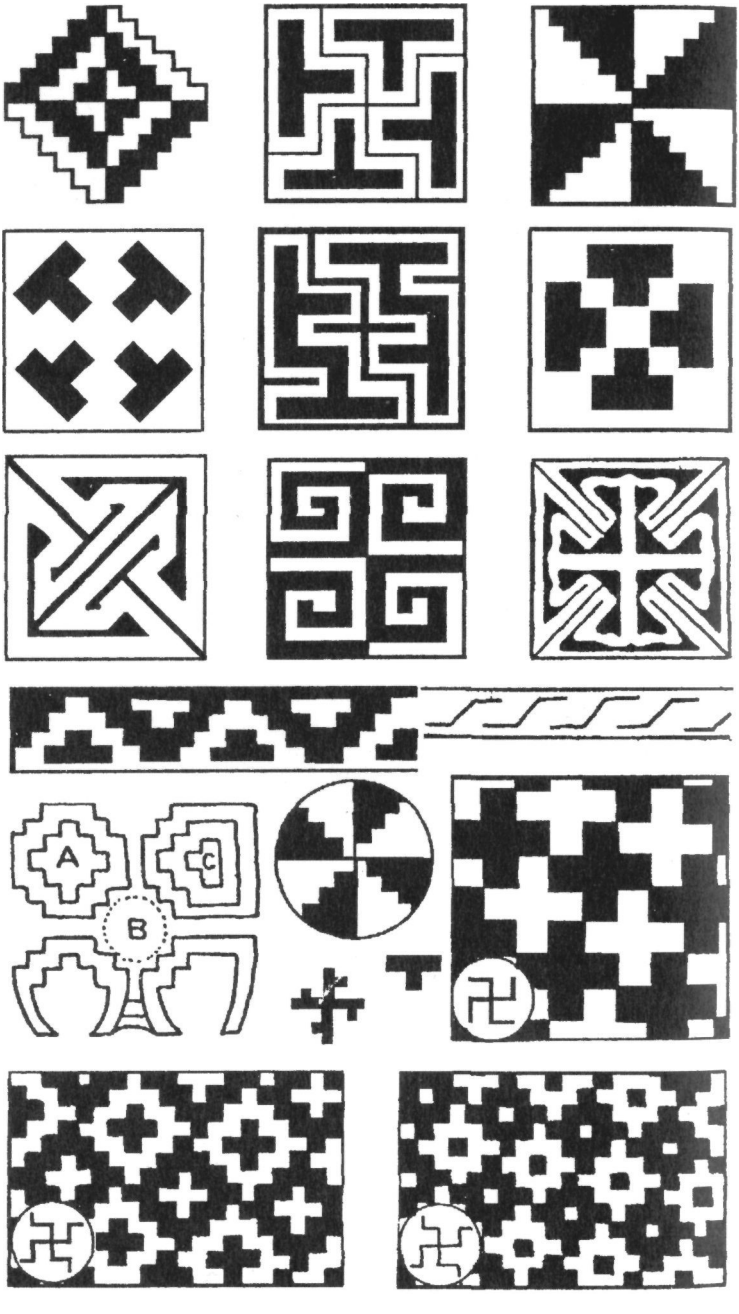


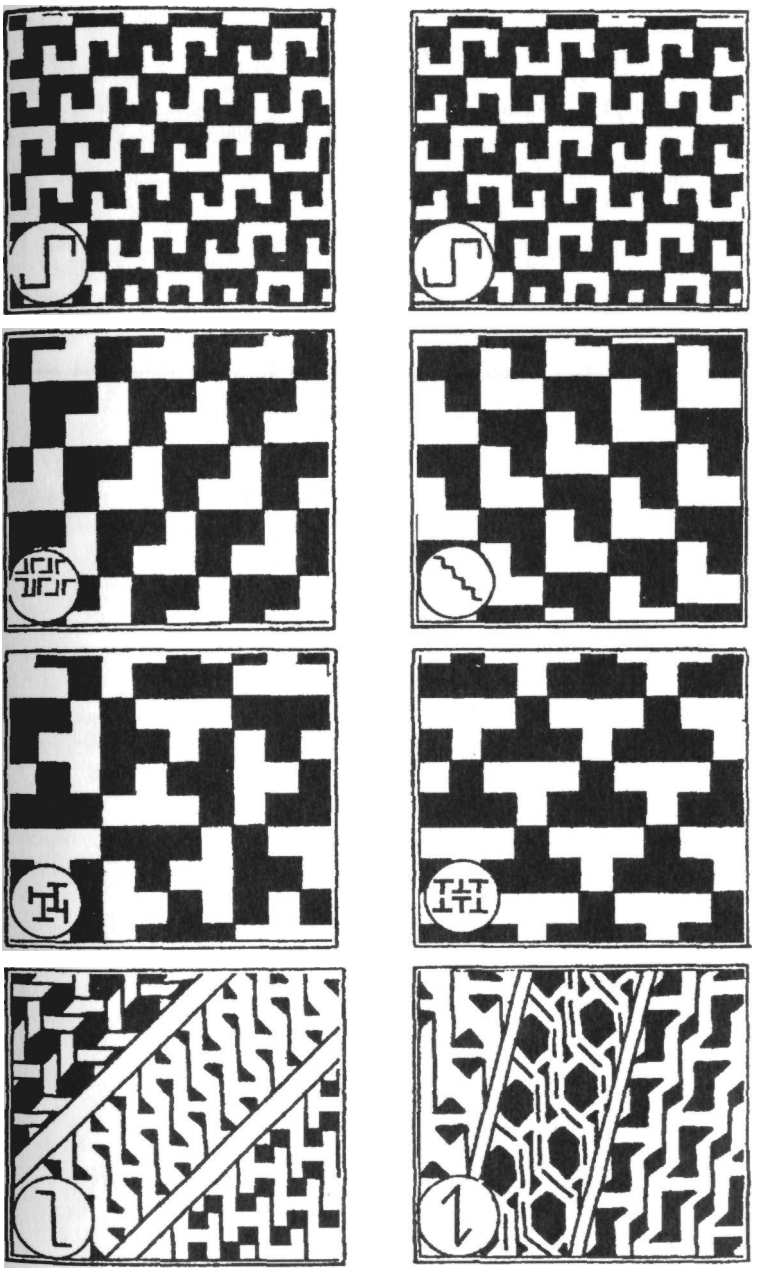


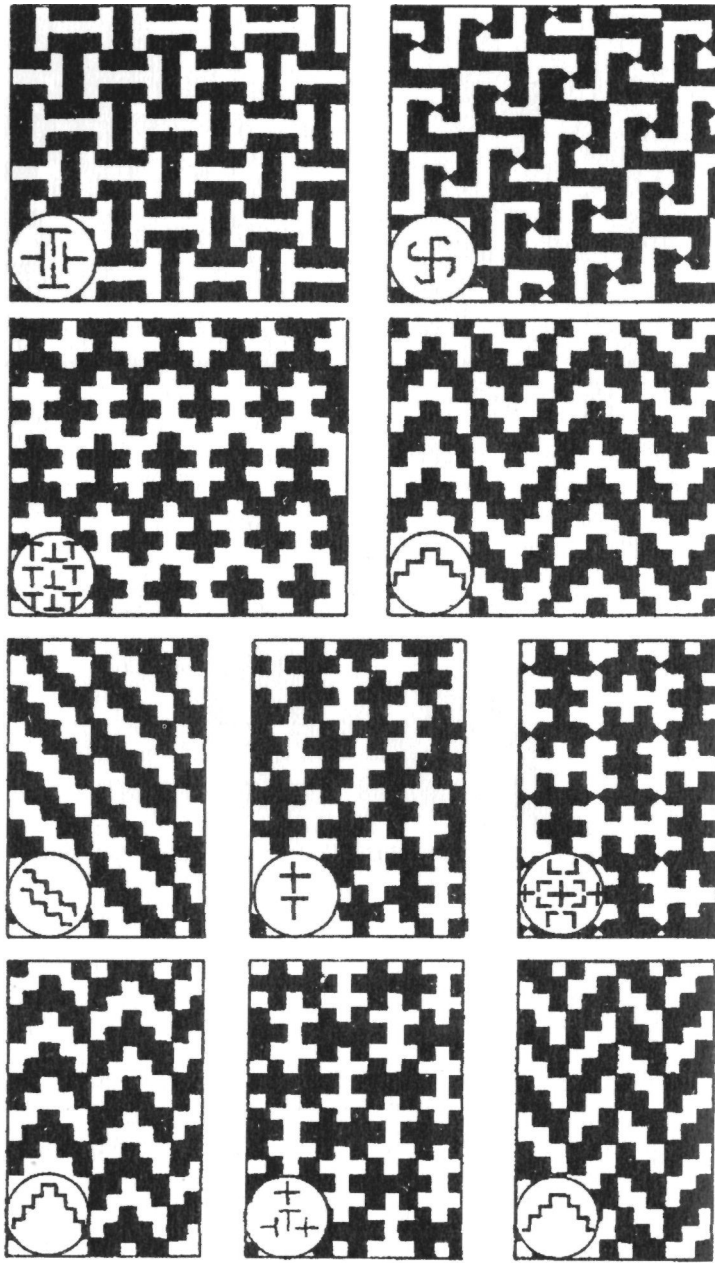


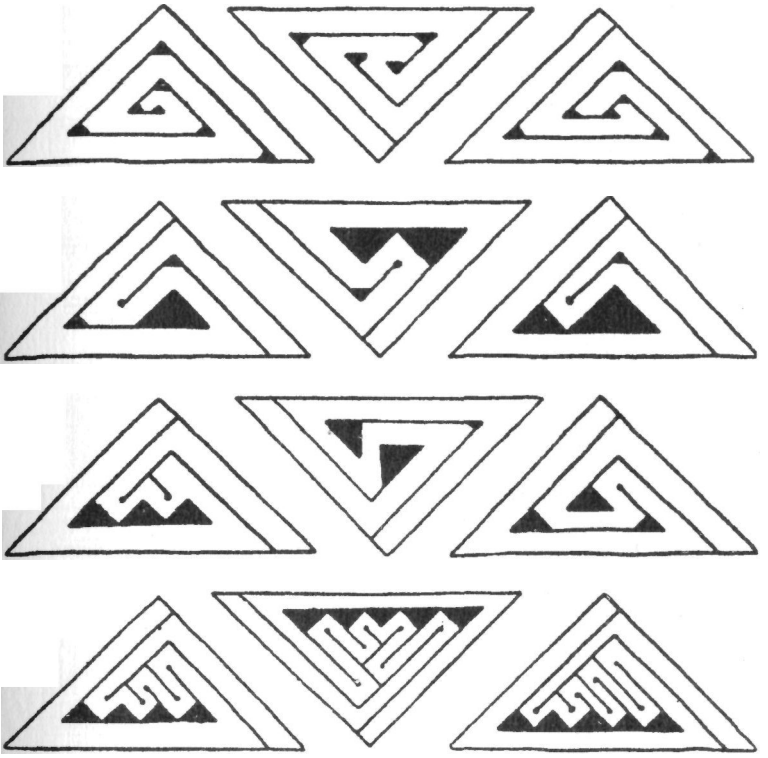


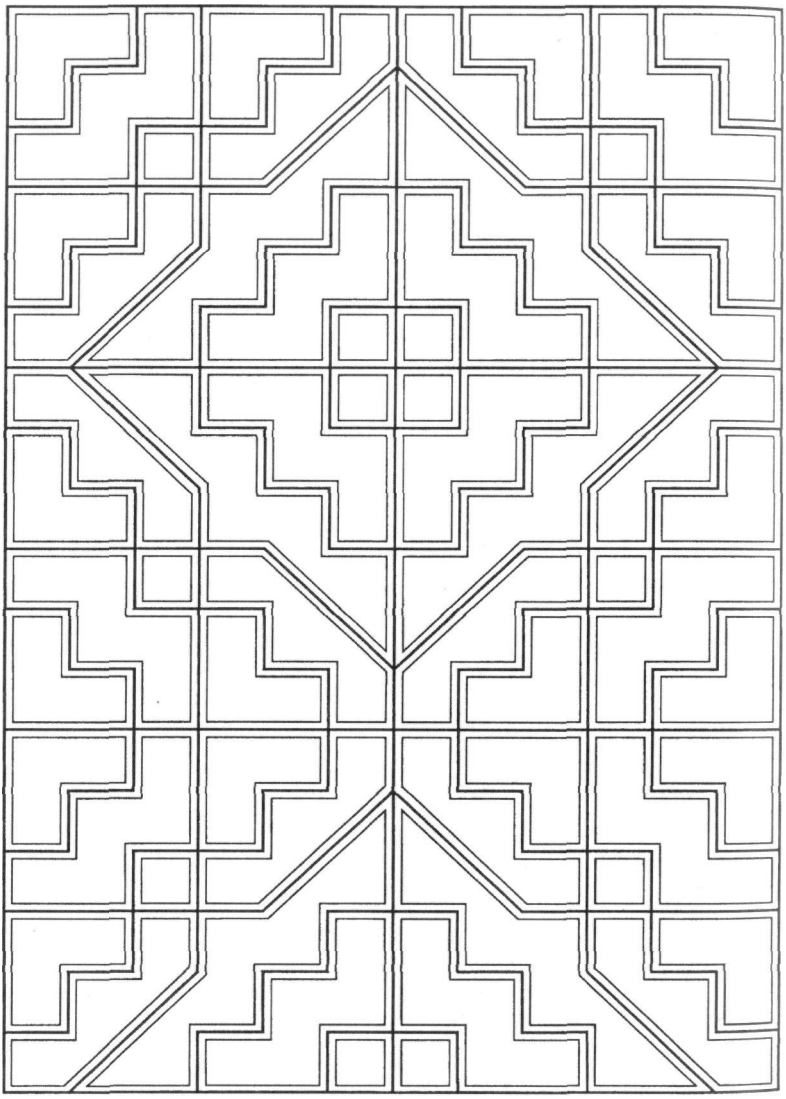
Геометрический
орнамент

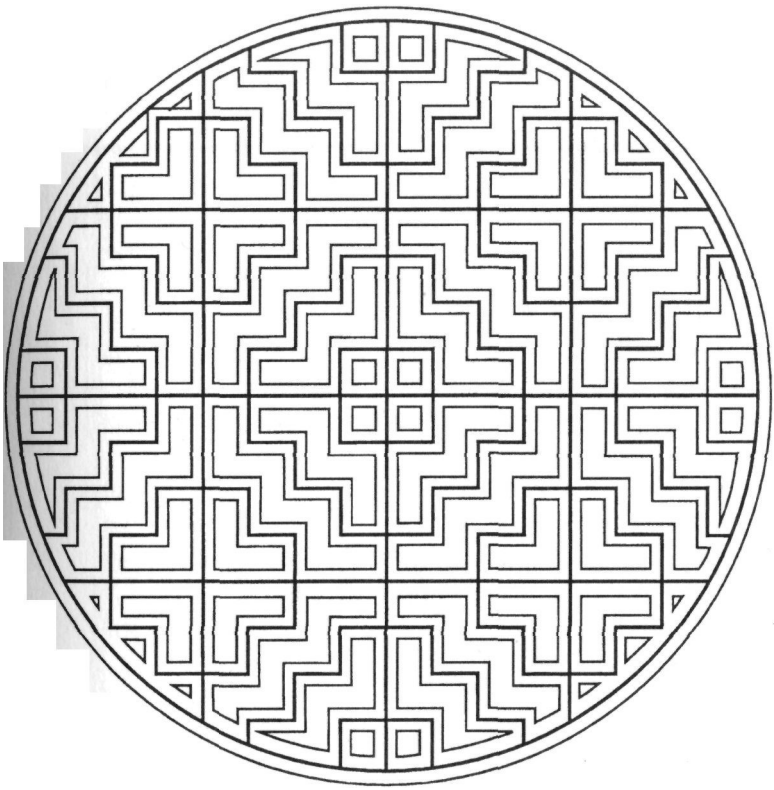

A
B
C

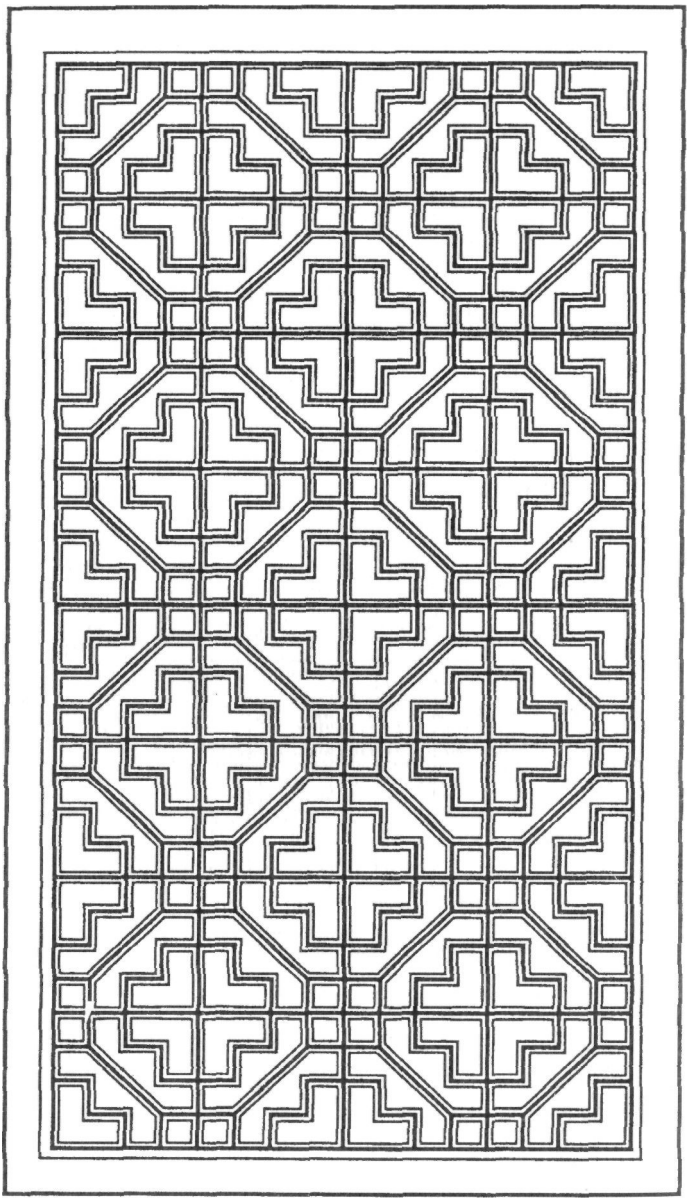


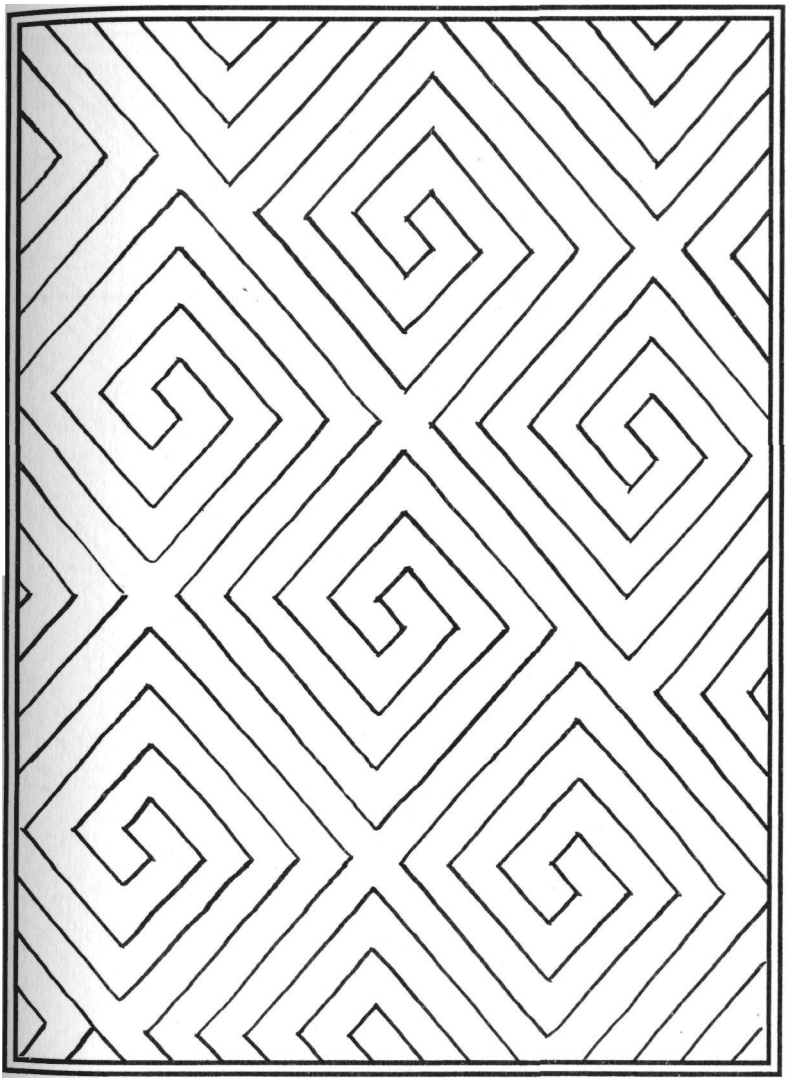


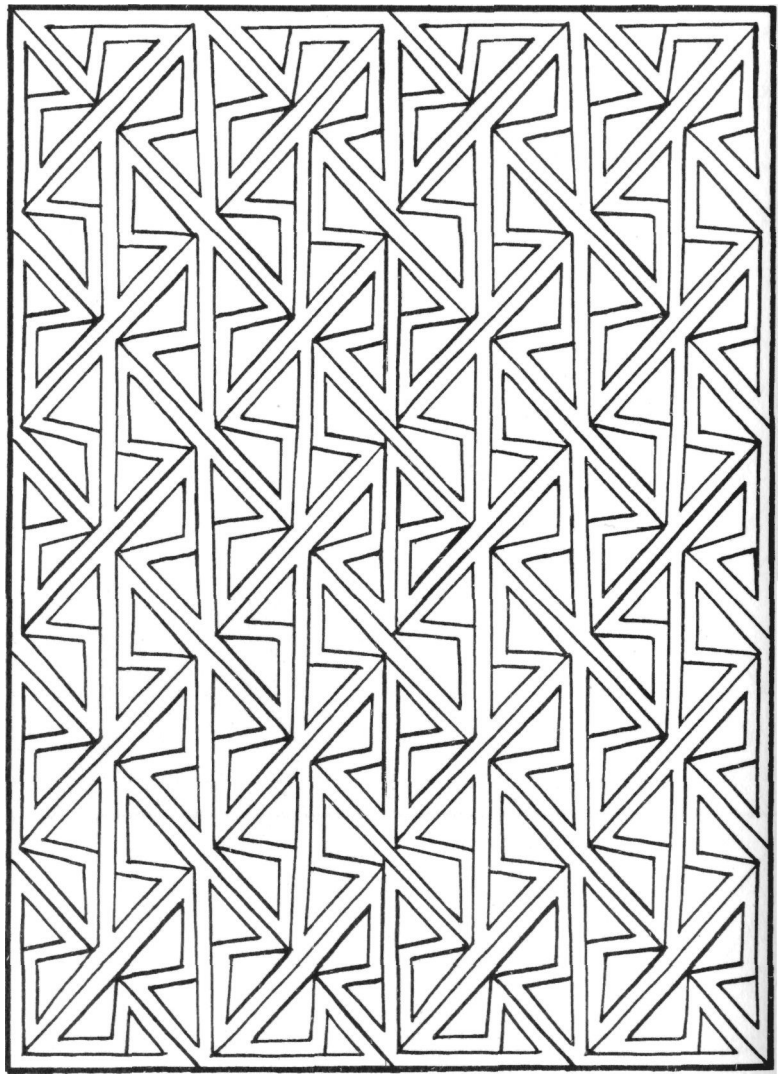


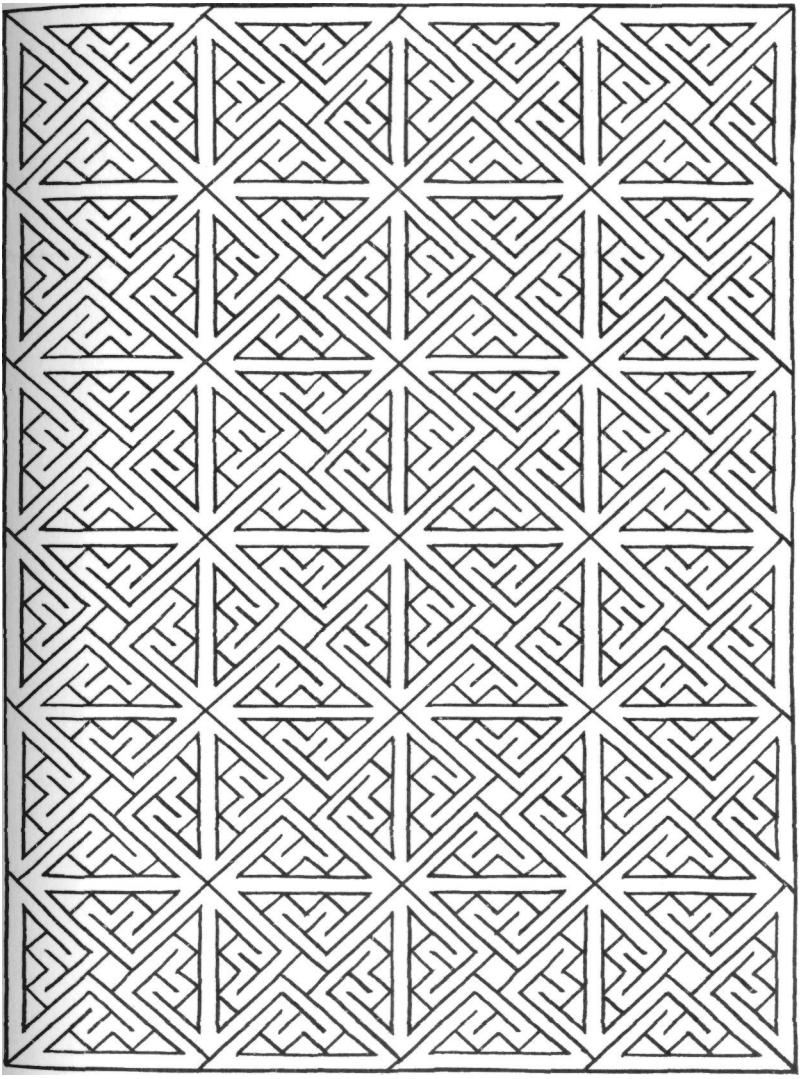


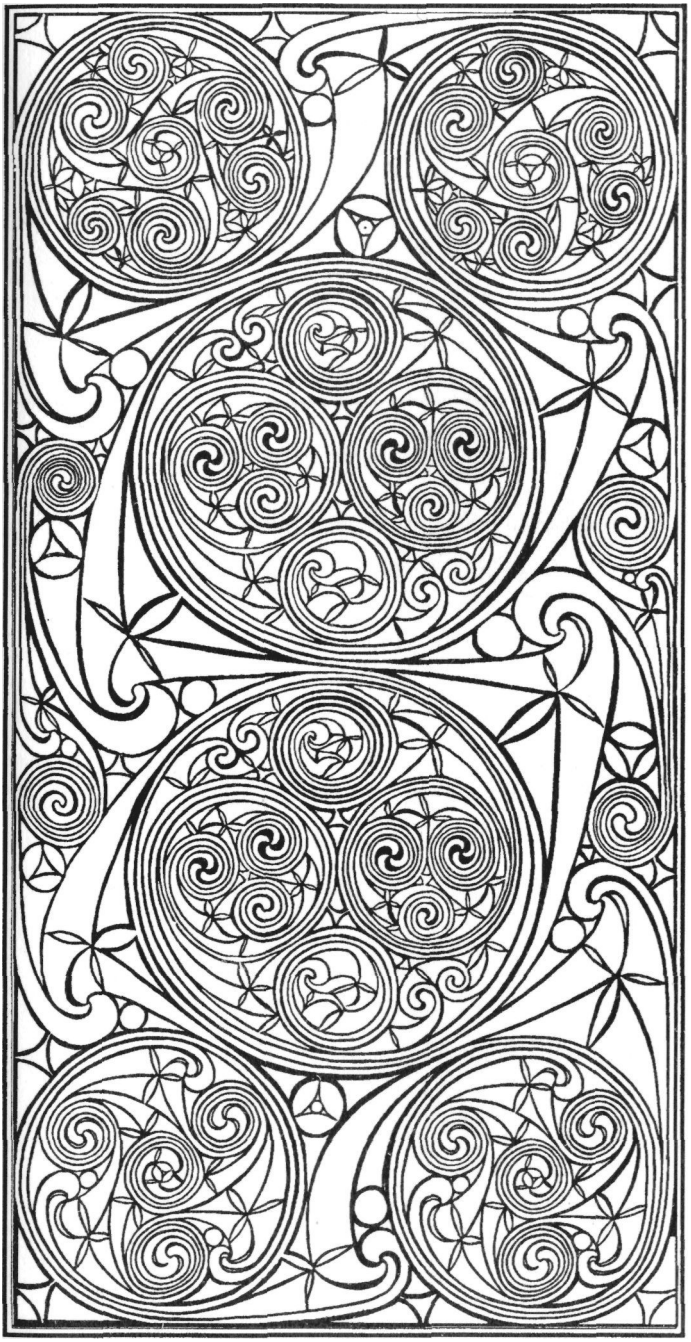




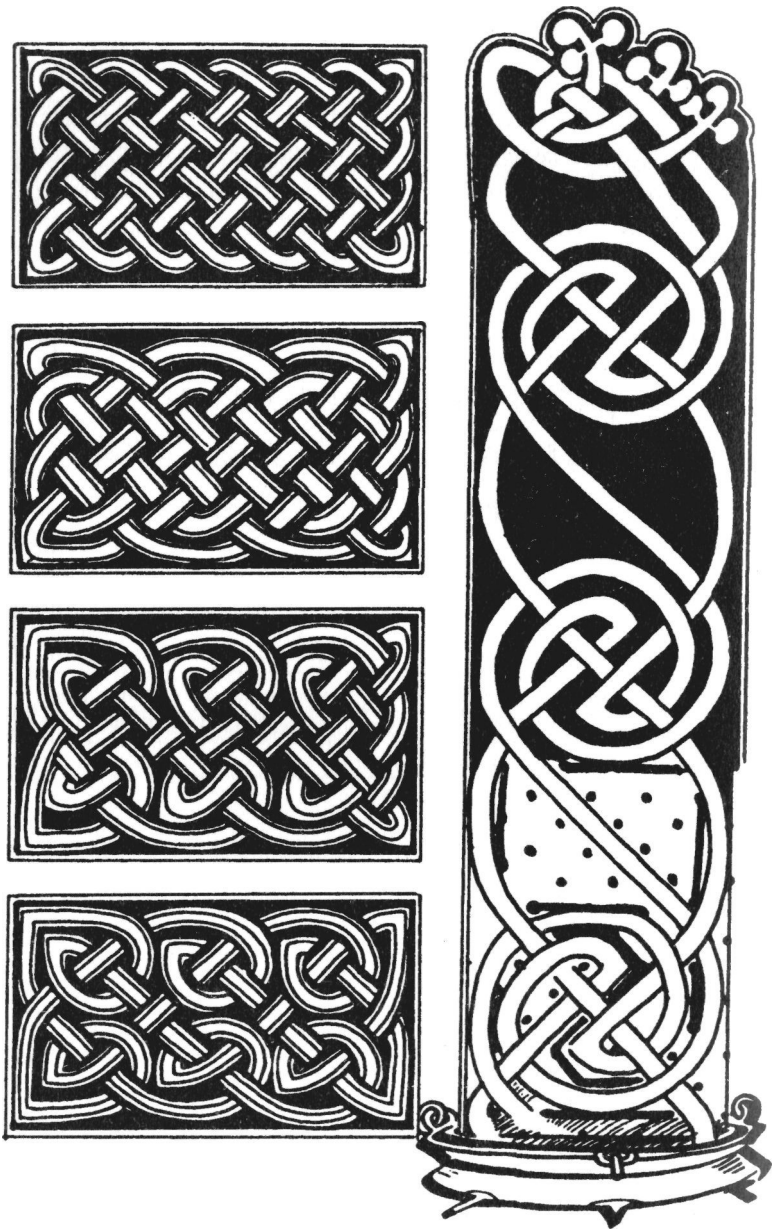


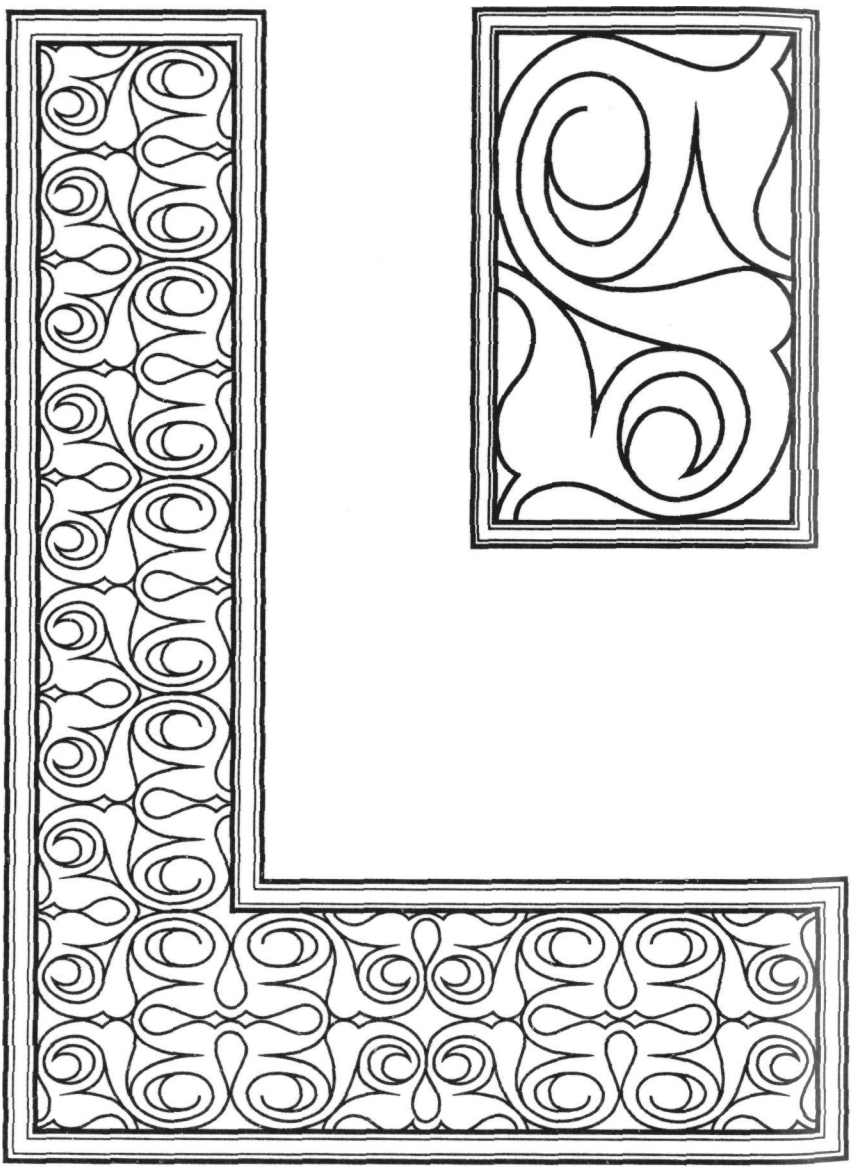


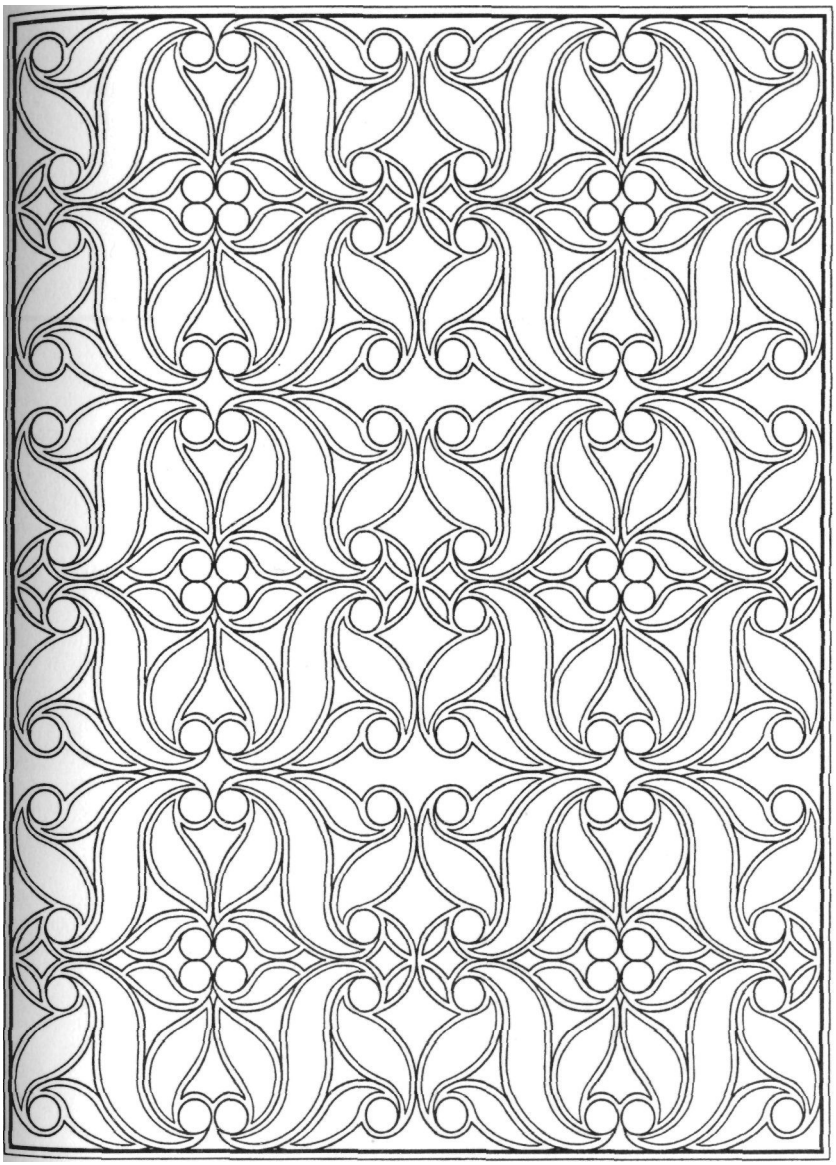


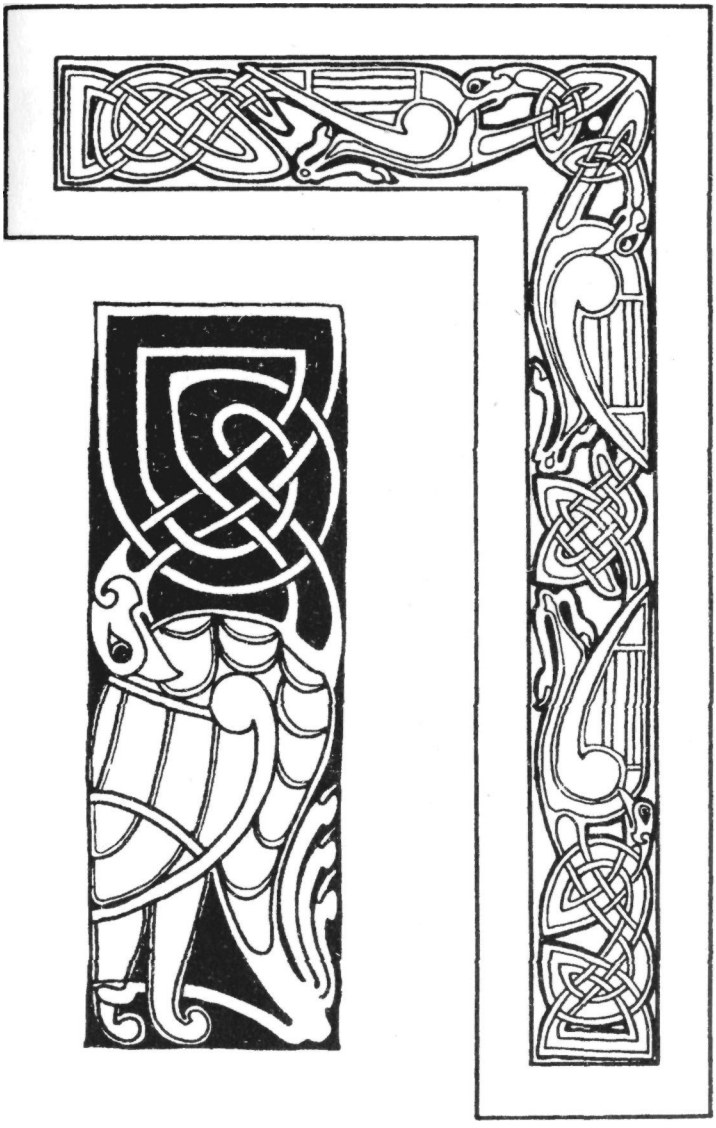


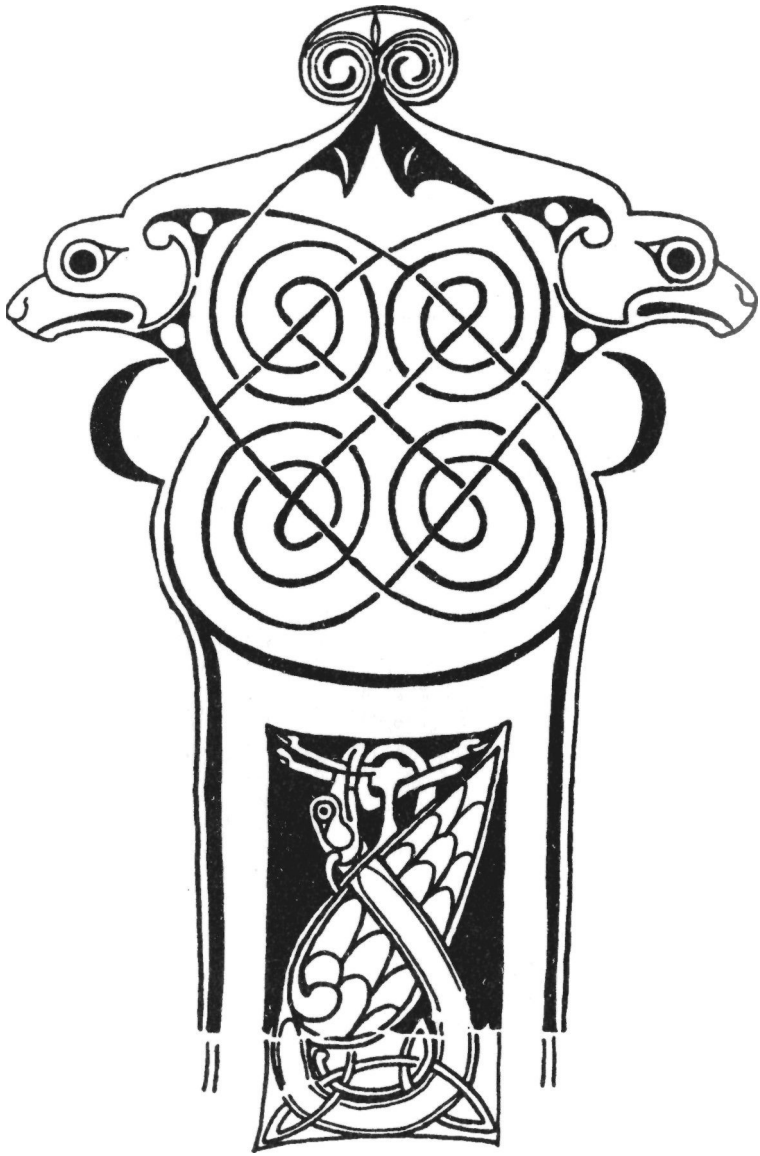
растительный
и тератологический
орнаменты

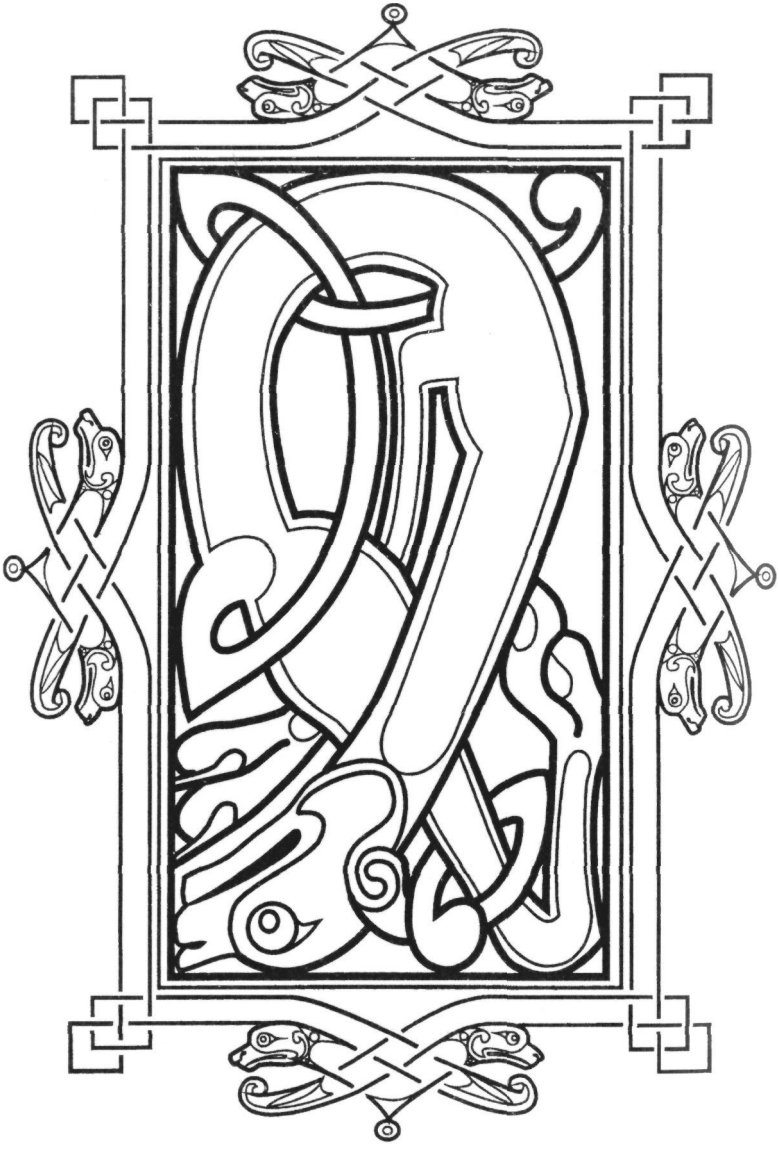


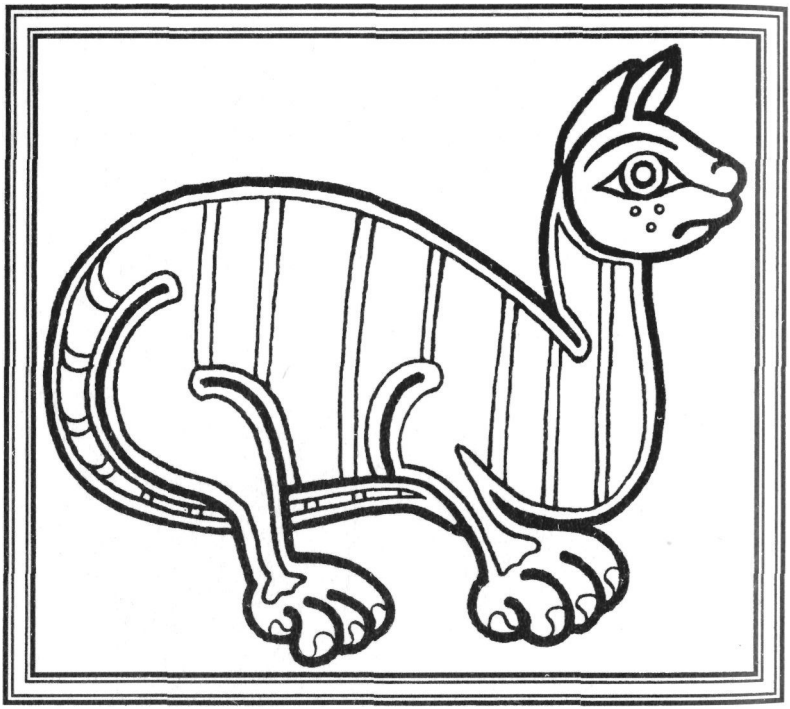


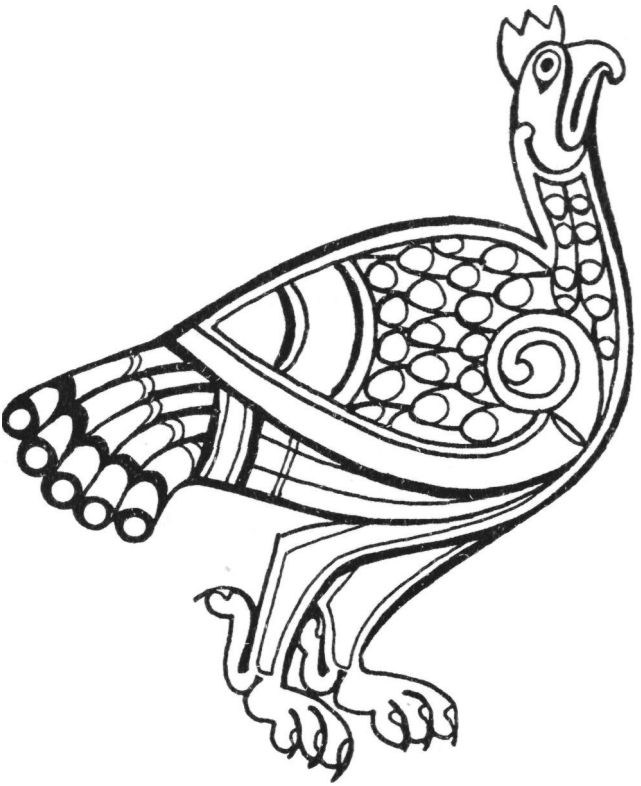


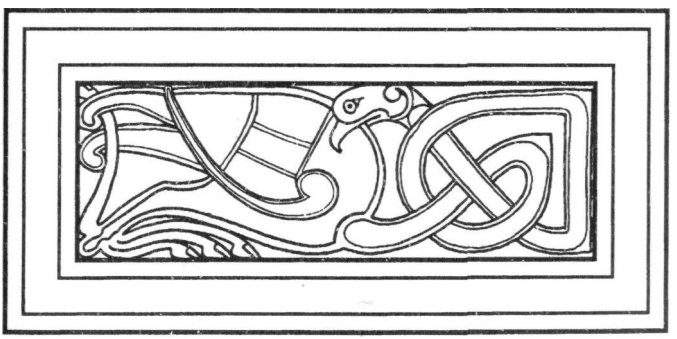


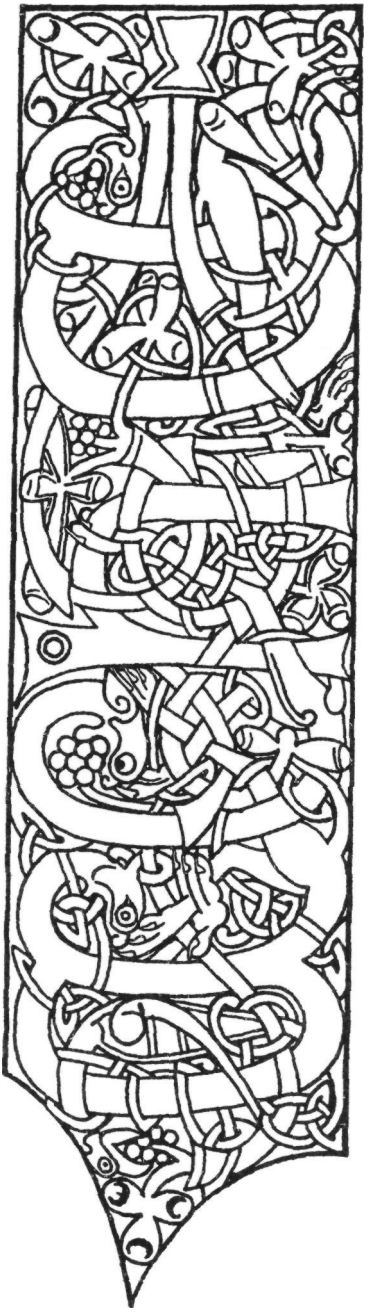


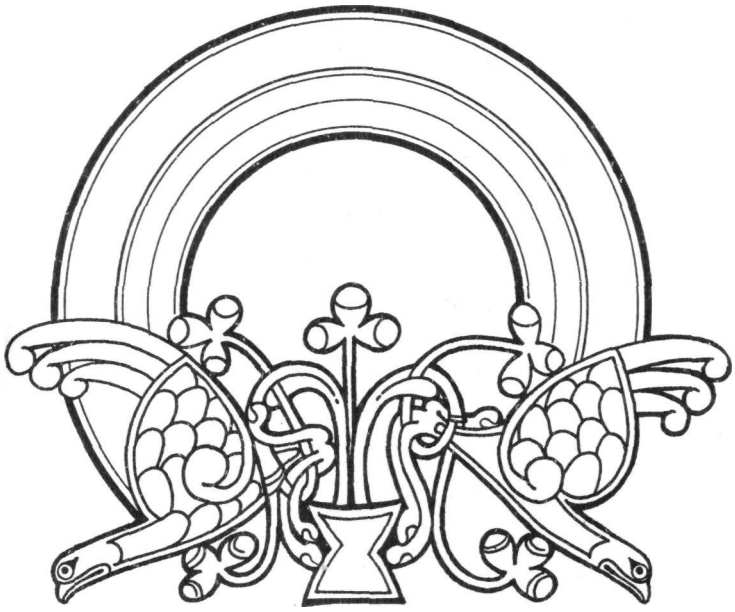


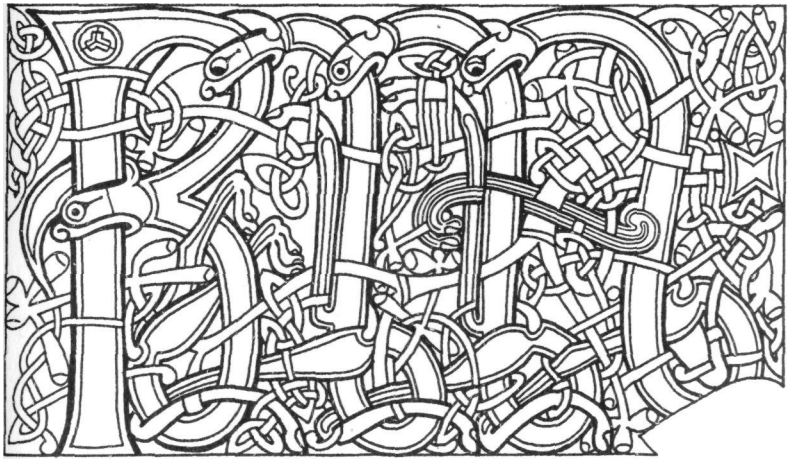


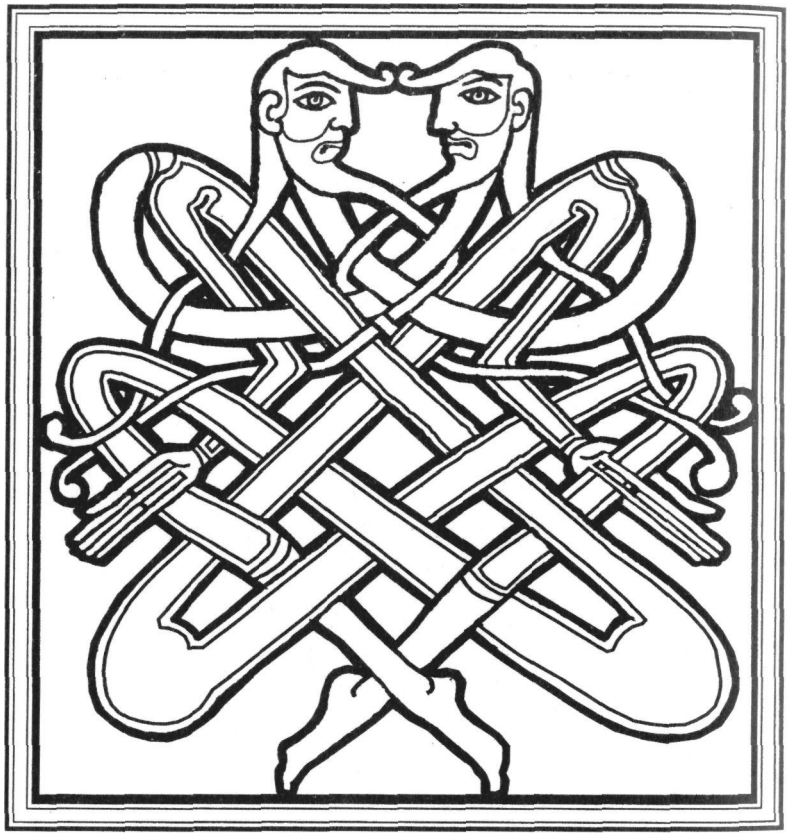


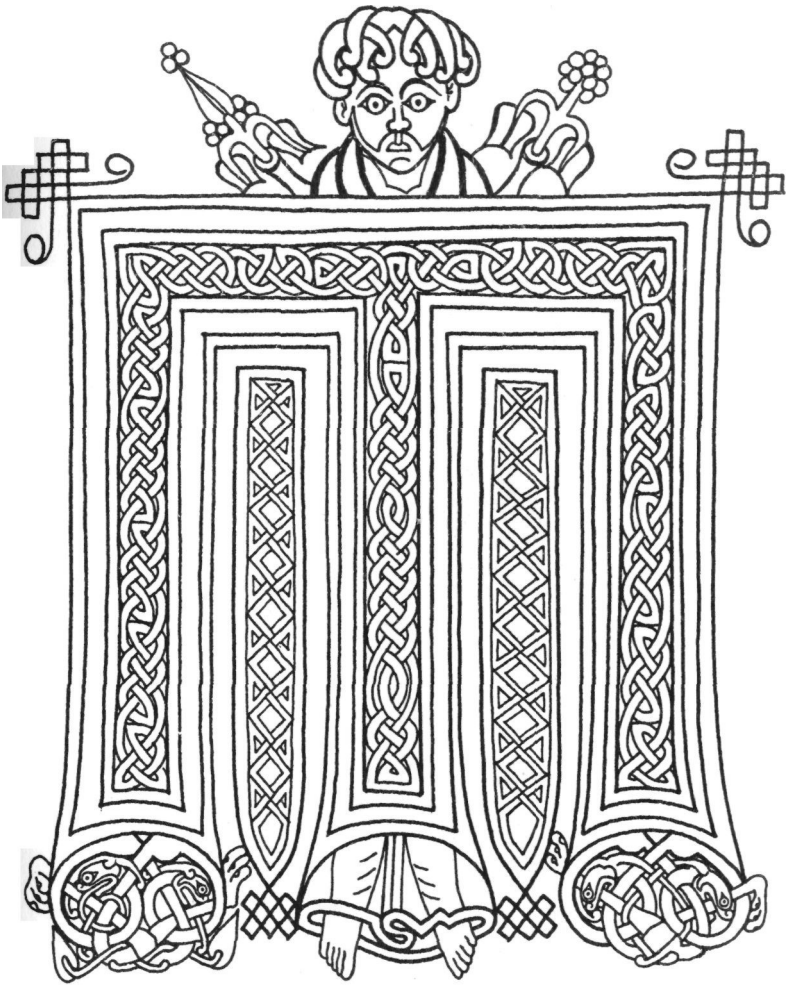


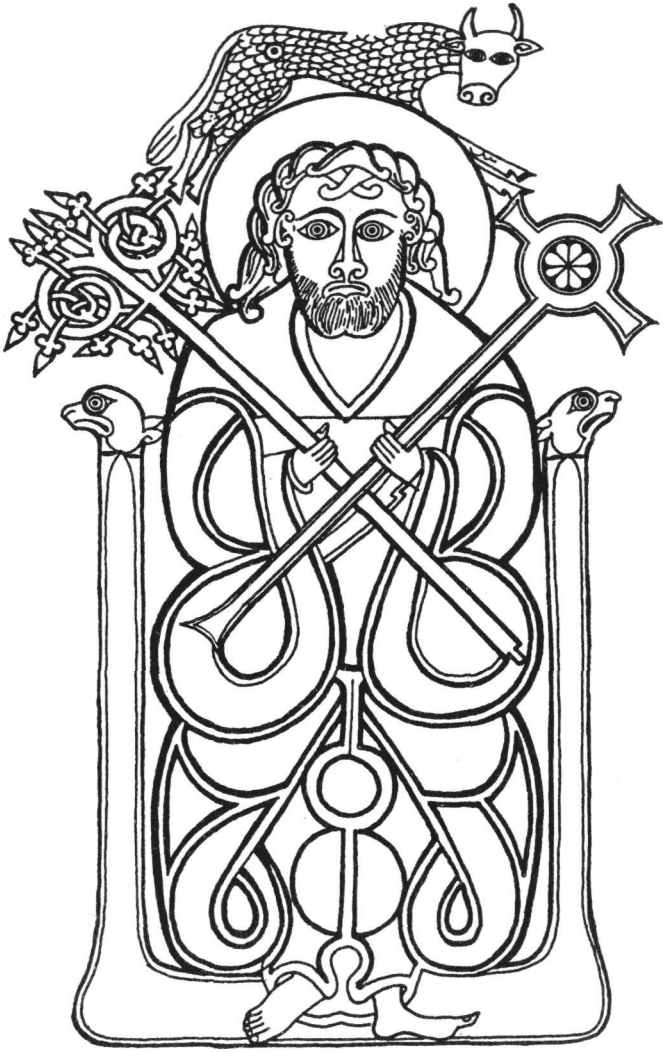




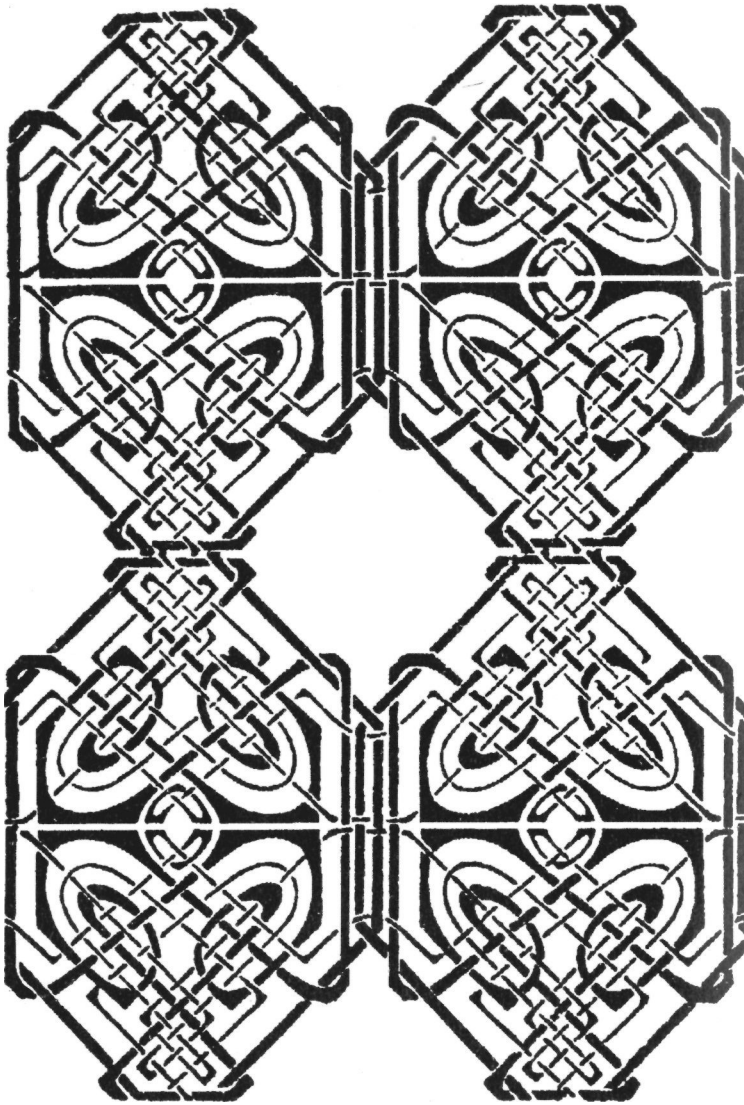


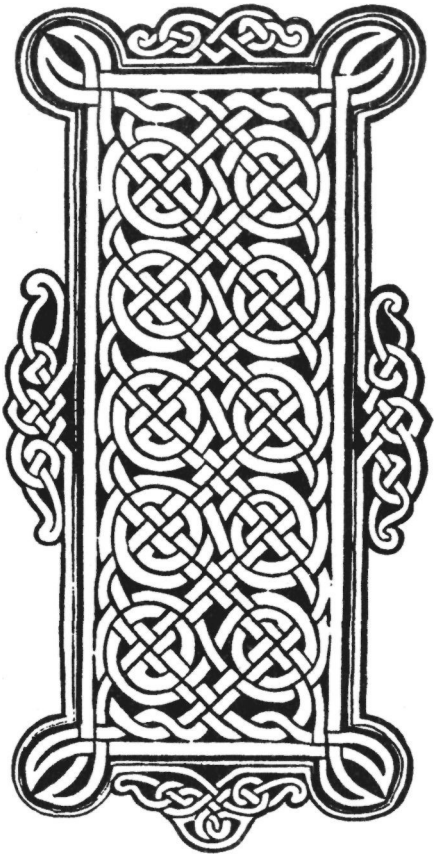


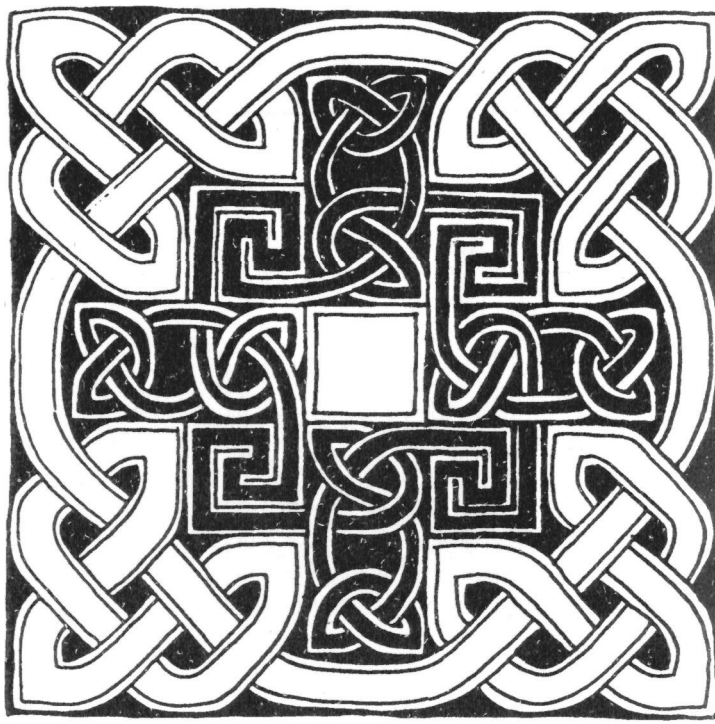


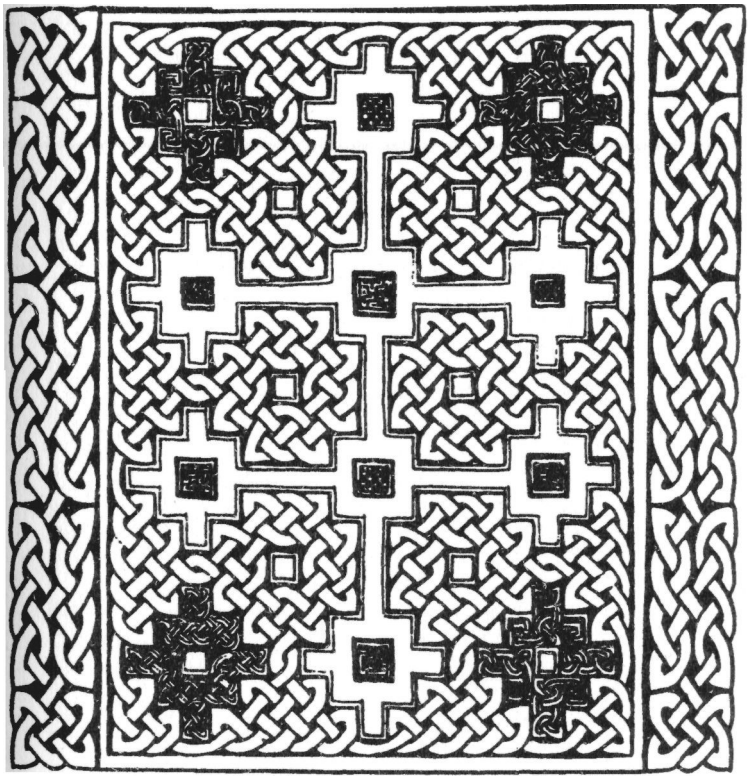


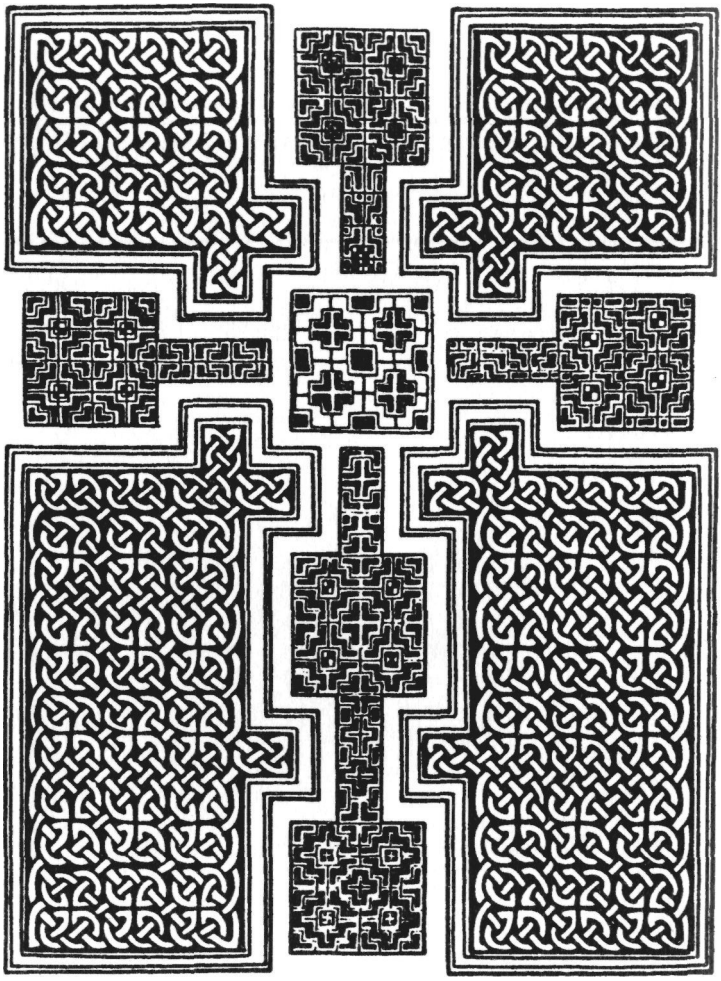
композитный
орнамент

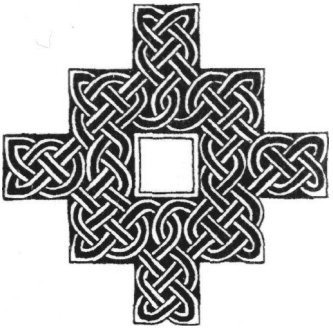


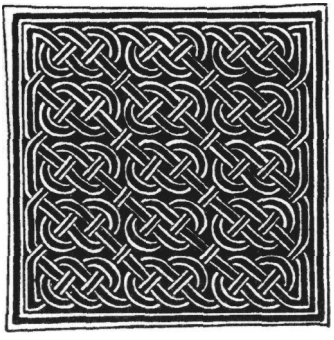


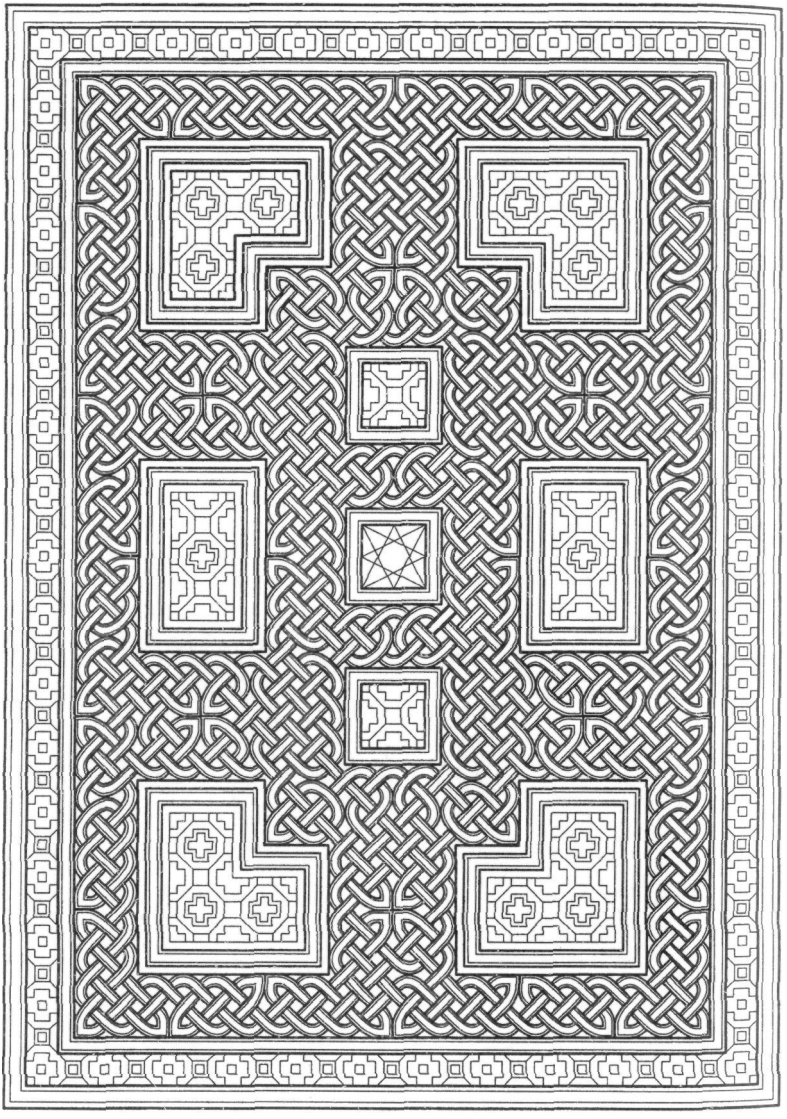


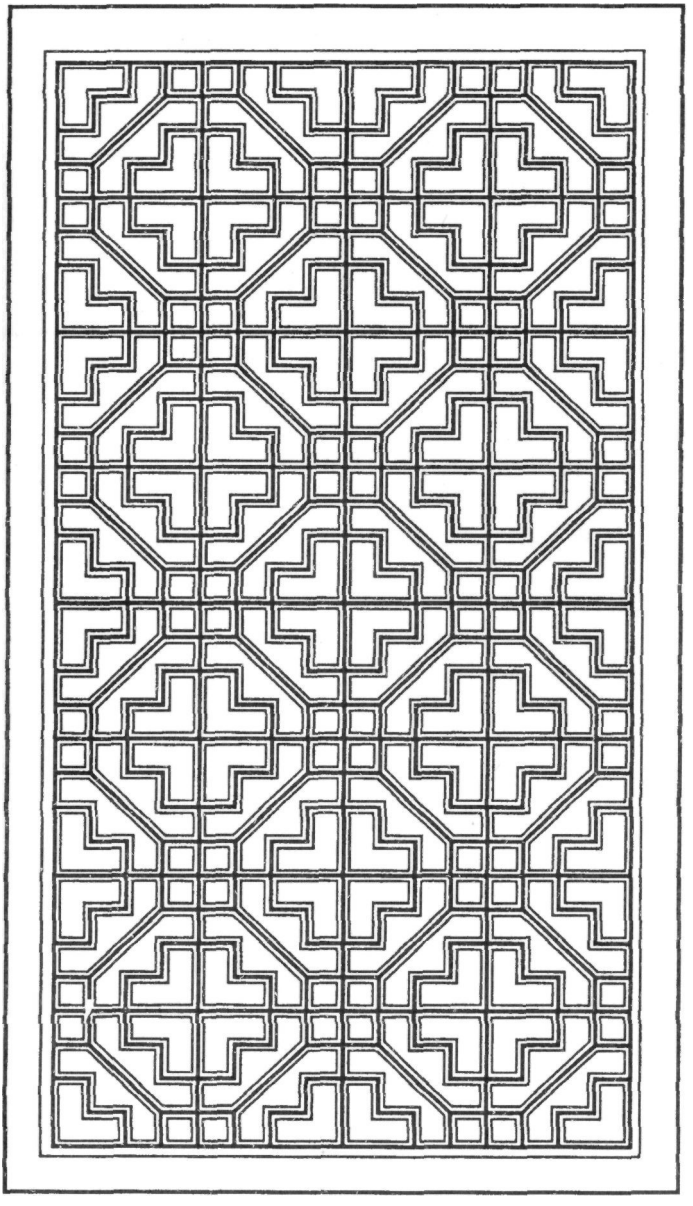


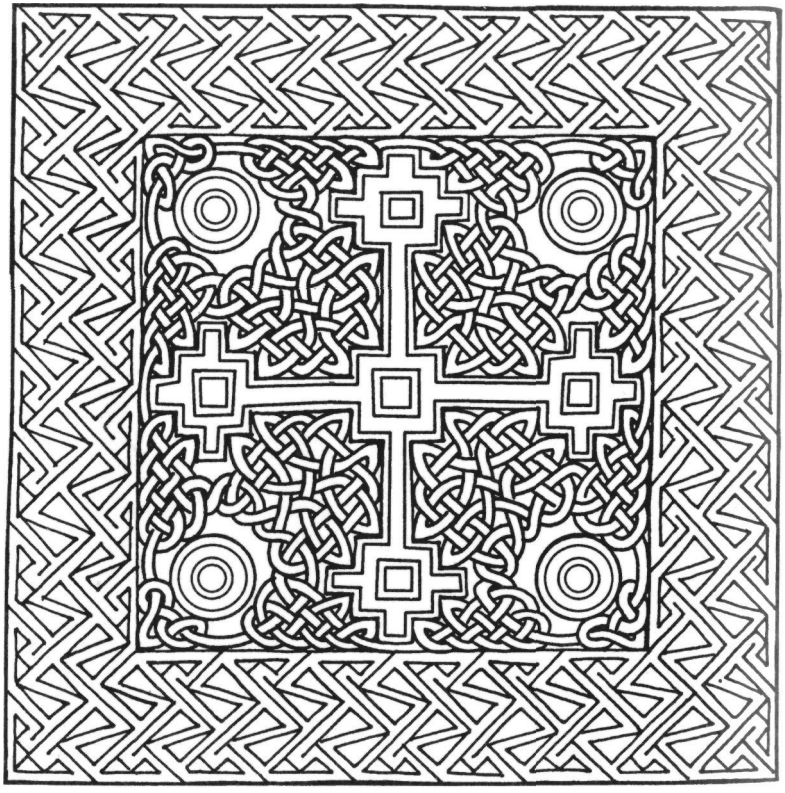


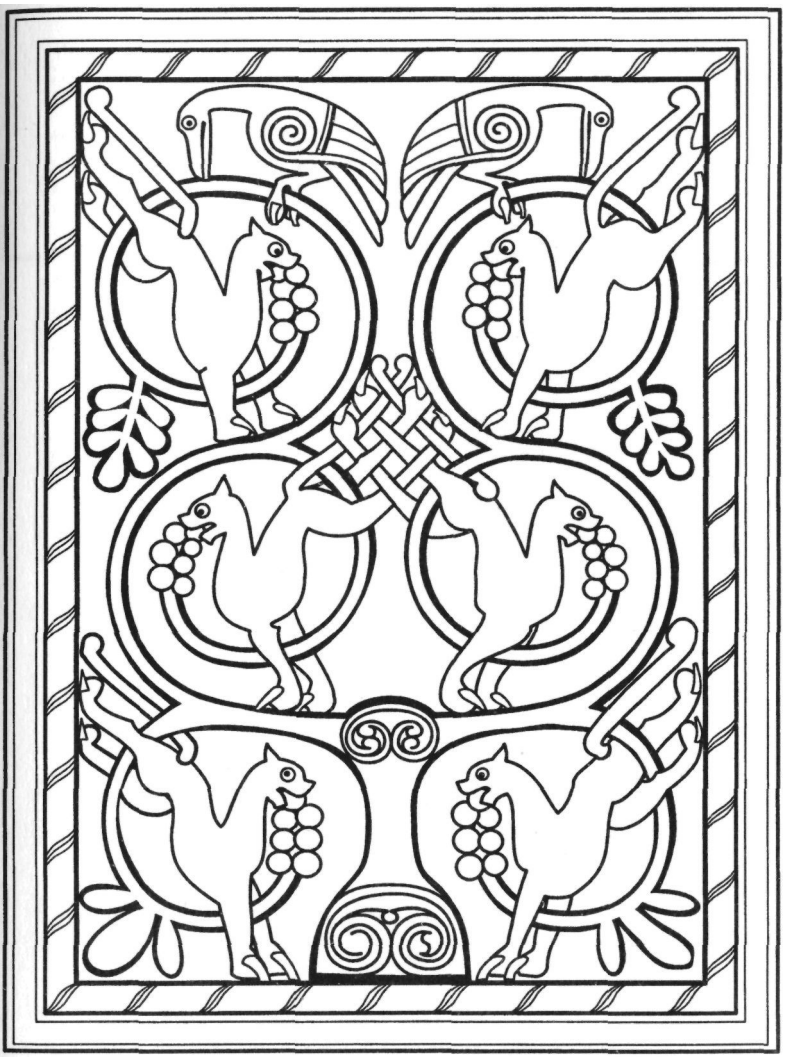


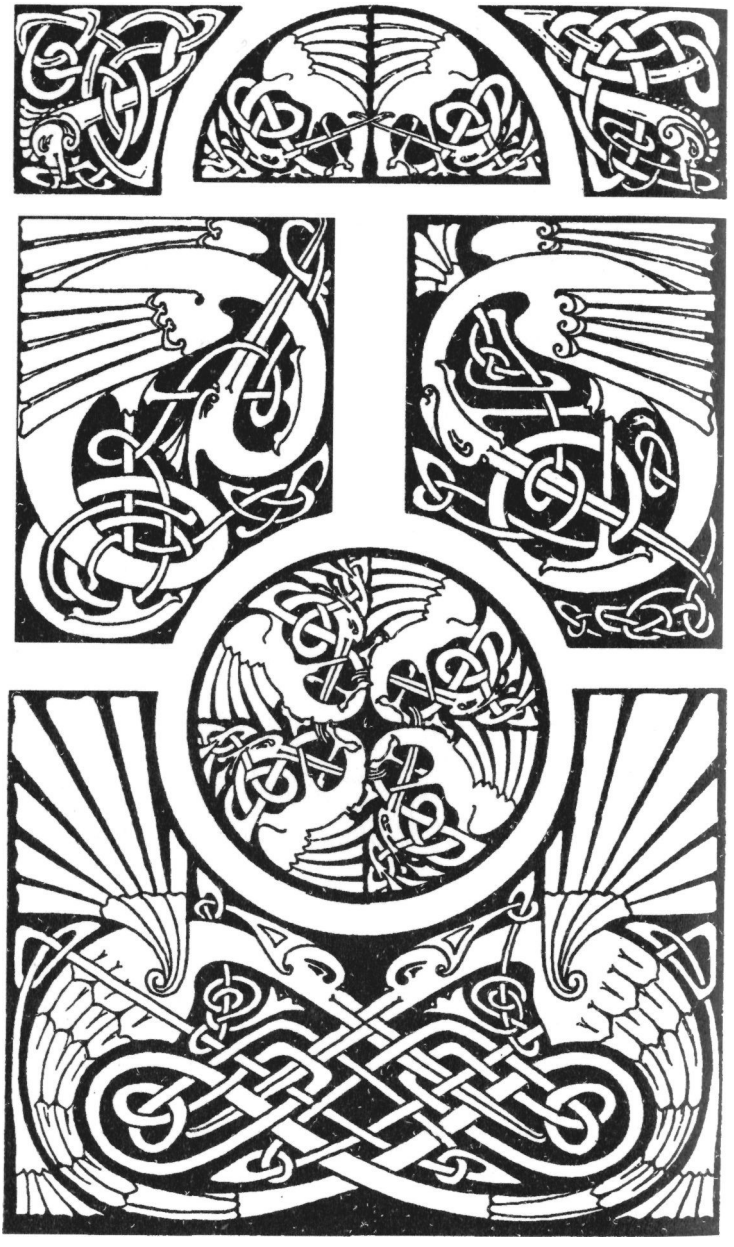








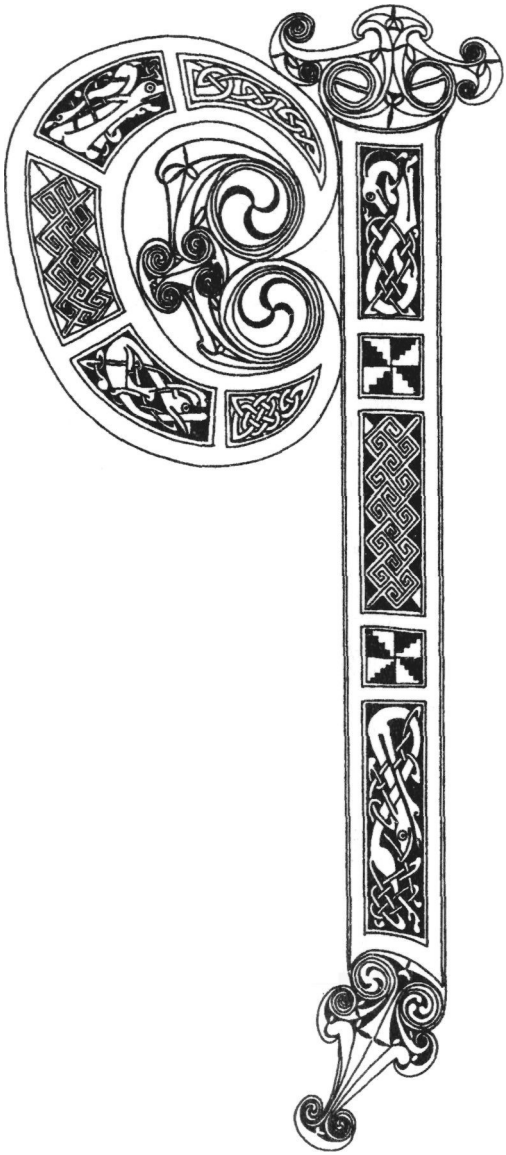


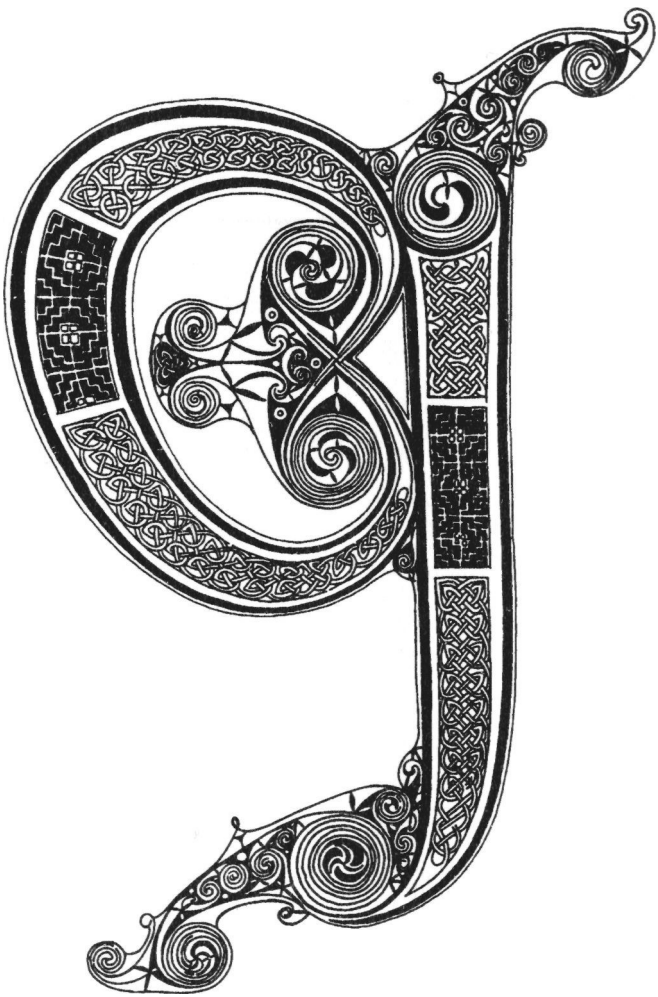


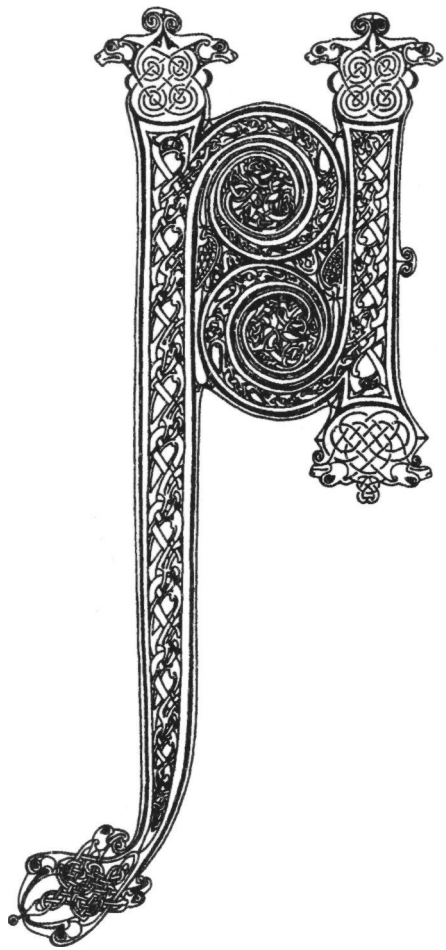
алфавит

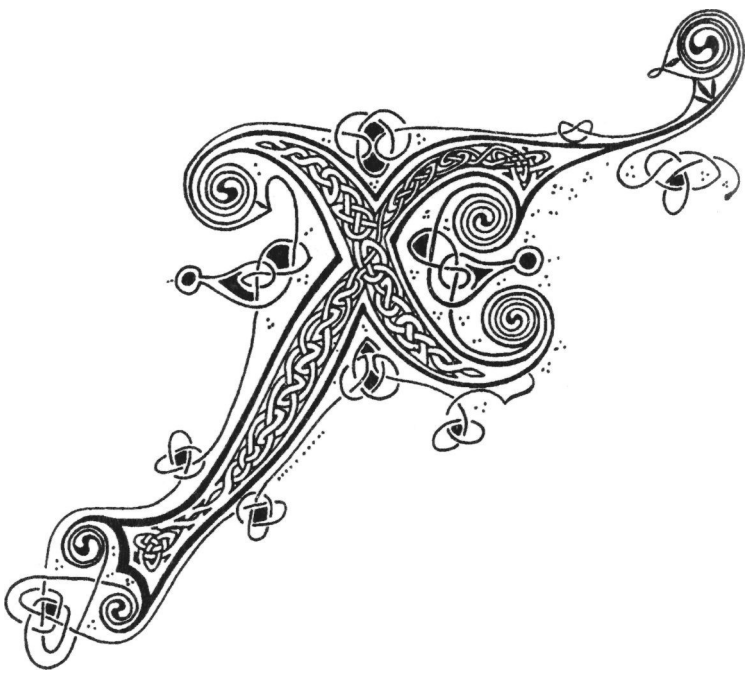
u n c c r u
c i f i x e r a n t ·

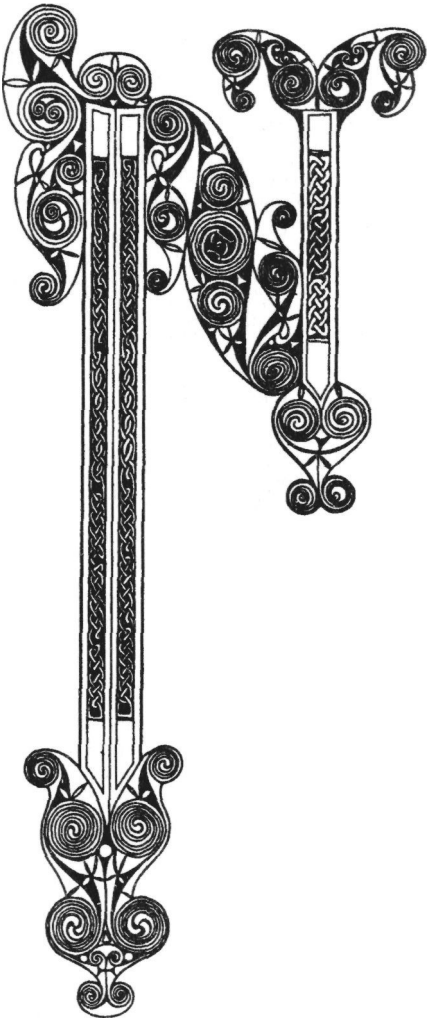
x p i · c u m ·
e o · d u
o s · l a
t r o n e s

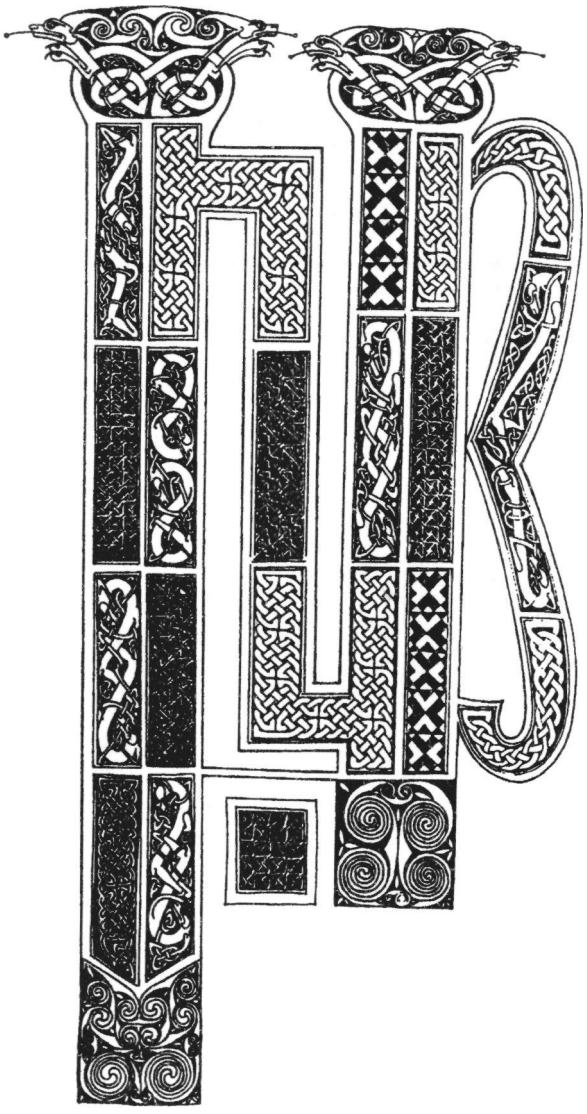


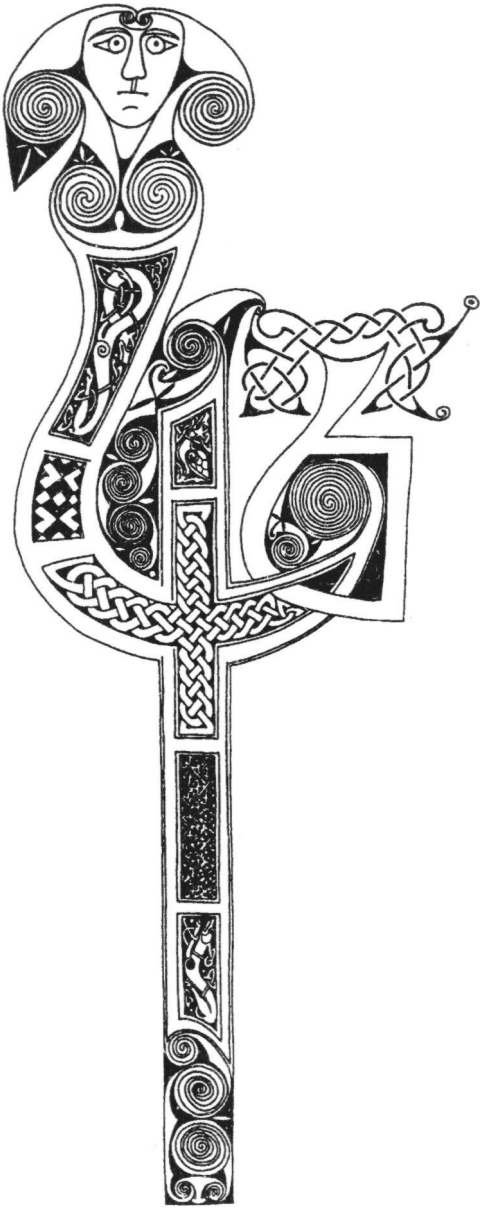


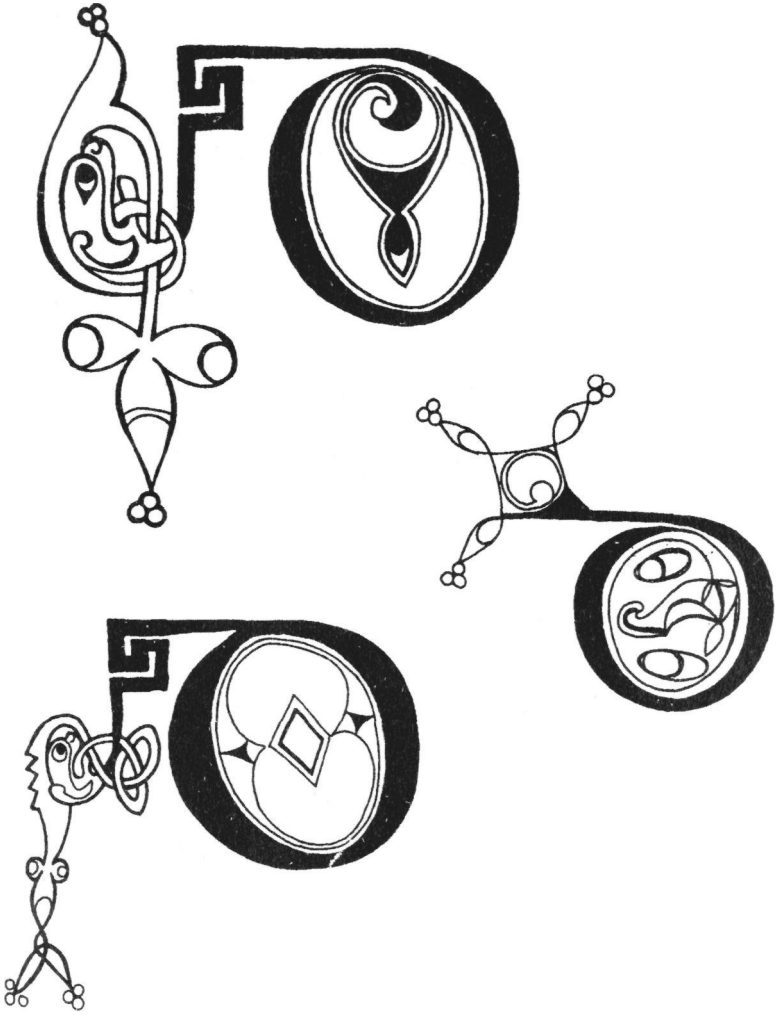


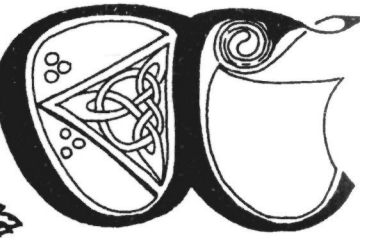


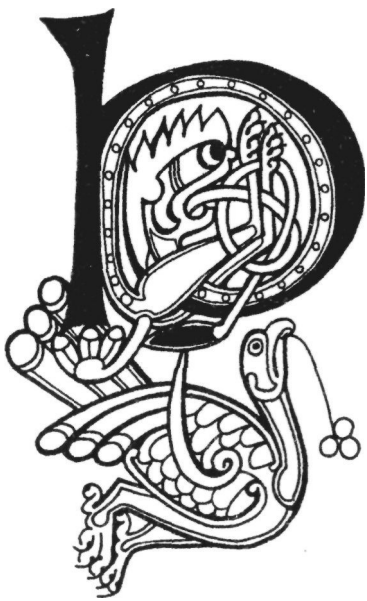


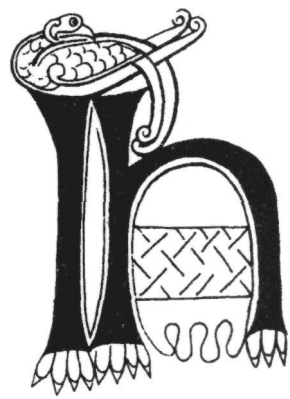


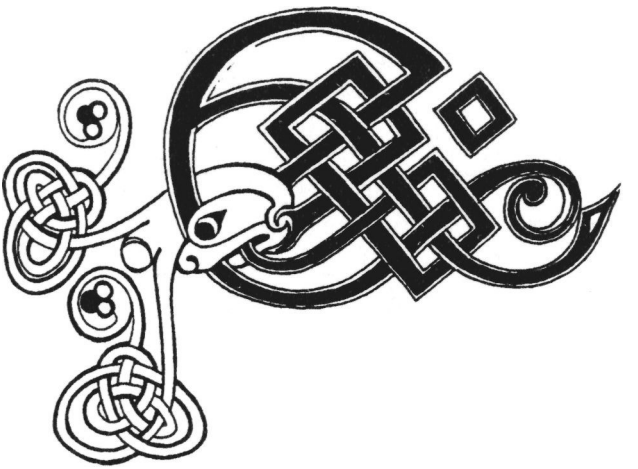


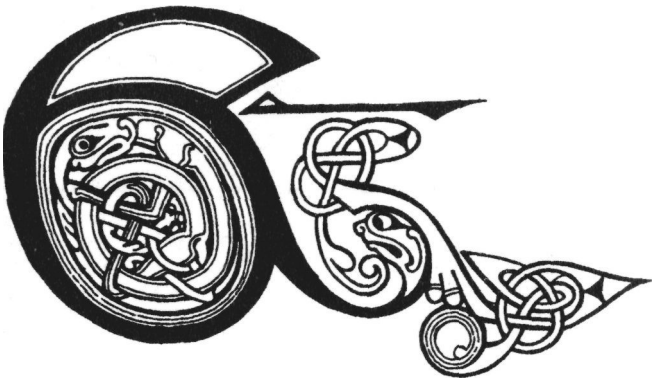


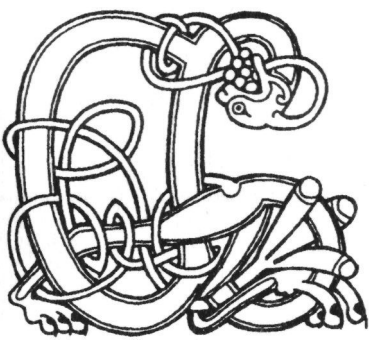


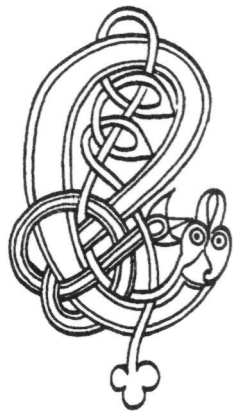


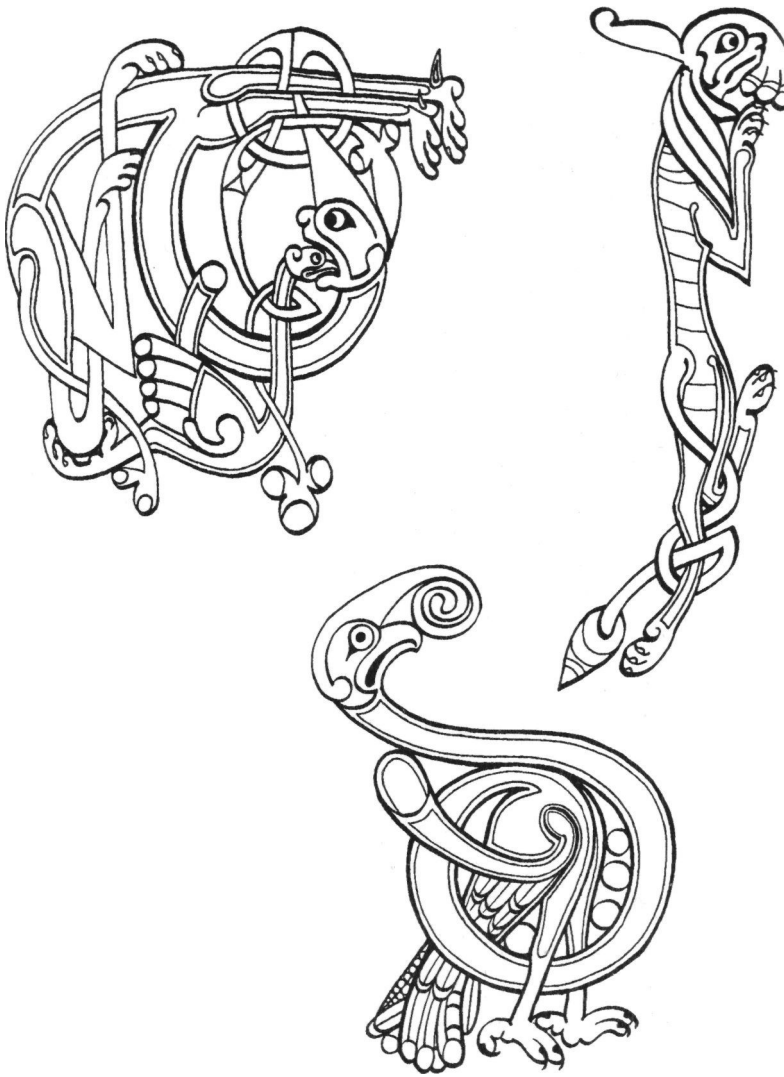


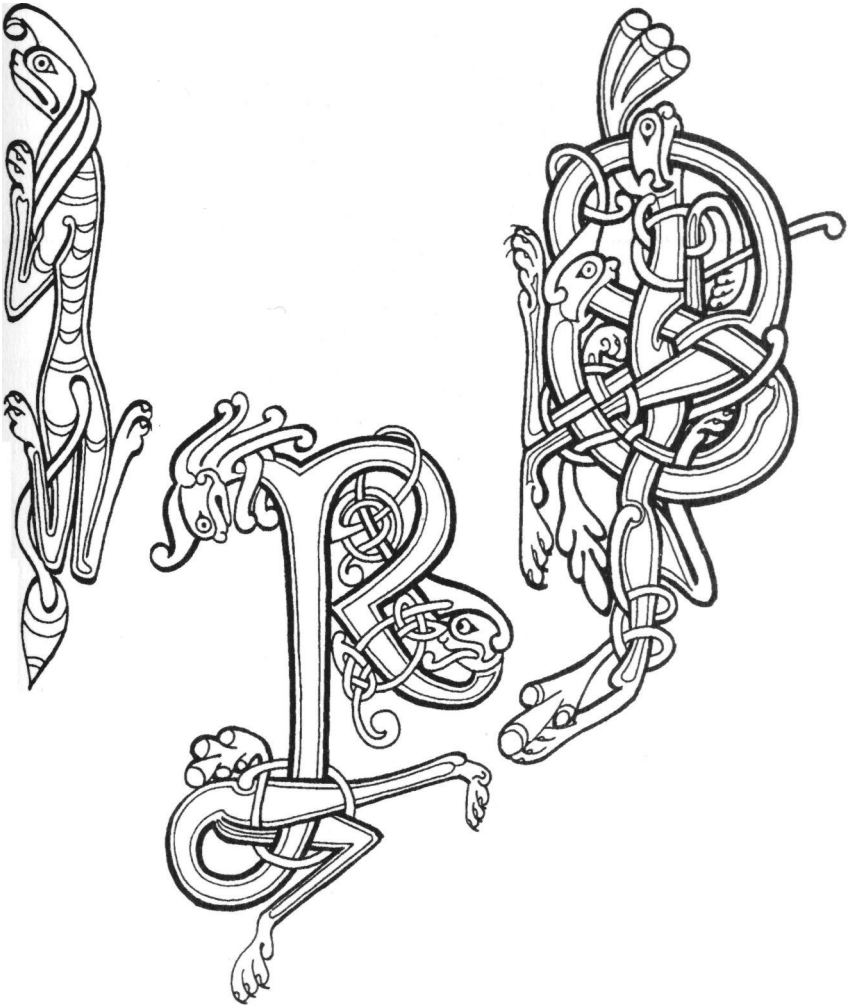


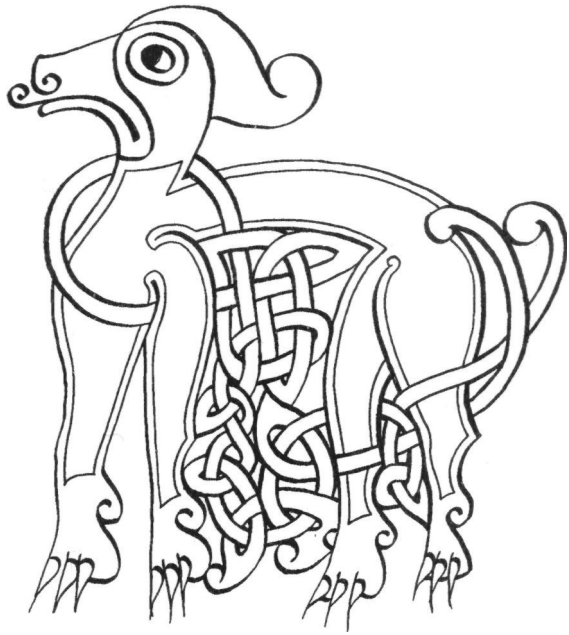


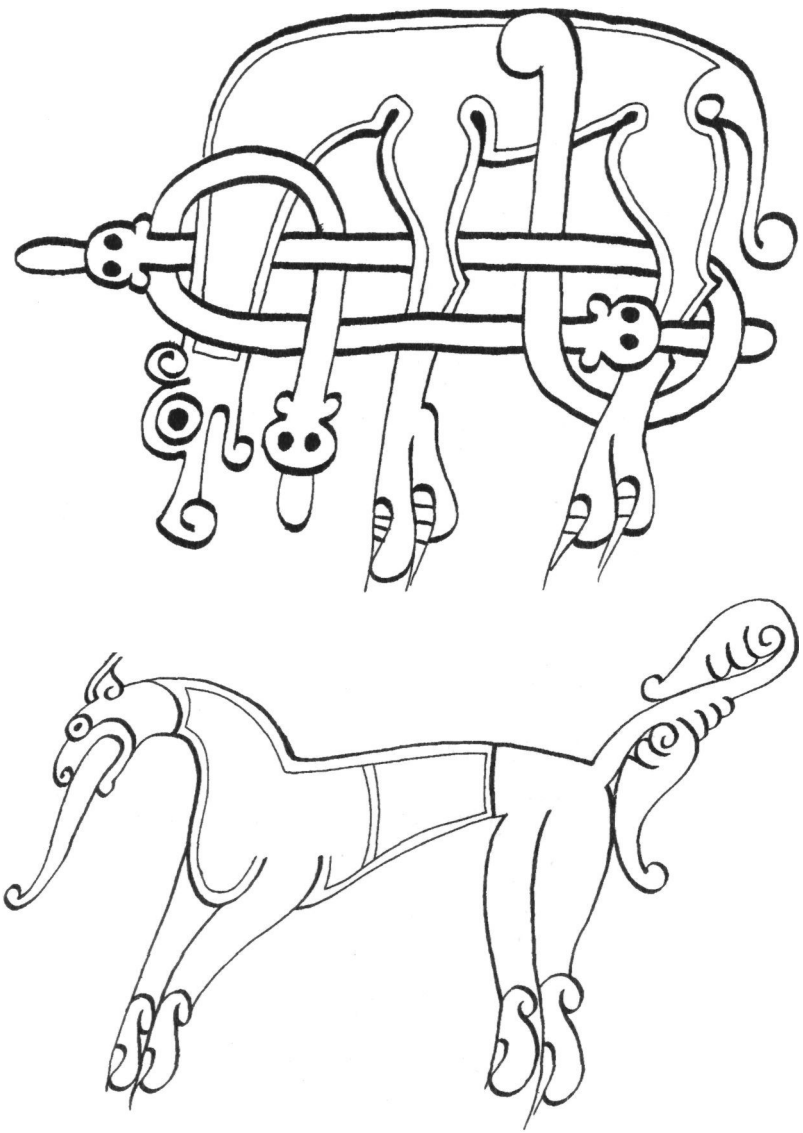












КЕЛЬТСКИЕ ОРНАМЕНТЫ

Составитель и автор предисловия В.И.Ивановская

Сдано в набор 10.04.2003 г. Подписано в печать 15.05.2003 г.
Формат 60 x 90 1/16. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Тираж 3000 экз. Заказ № 951.

ООО «Издательство В.Шевчук»
119034, г. Москва, Волоколамское шоссе, 9

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93